AVANT-PROPOS

Ce **répertoire artistique** est le fruit d'un travail passionné, mené patiemment au fil de dix années de recherches, d'explorations et de découvertes. Il rassemble aujourd'hui plus de 1500 références, témoignant d'une quête personnelle nourrie par la curiosité, le désir d'apprendre, de voir, d'écouter — mais surtout de rencontrer.

Rencontrer le fait artistique, dans sa diversité et ses multiples formes, a été le moteur de ce projet. Chaque œuvre répertoriée, chaque artiste croisé, chaque exposition visitée ou document archivé est une trace de cette envie d'aller vers l'autre, vers une sensibilité, une pensée, une vision du monde. Ce travail n'a pas été motivé par l'exhaustivité, ni par une ambition encyclopédique, mais par le besoin presque vital de garder mémoire de ces instants de beauté, d'étonnement, de réflexion.

Ce répertoire est à la fois une cartographie personnelle et un outil de transmission.

Il rend visible un parcours de regard, un cheminement intellectuel et sensible, au croisement des disciplines et des esthétiques. Il est offert à celles et ceux qui, à leur tour, souhaitent s'ouvrir à l'expérience artistique, en espérant qu'il puisse susciter d'autres élans de curiosité, d'autres désirs de rencontres.

Un système de couleurs vous guidera à travers différents modes d'expression artistique :

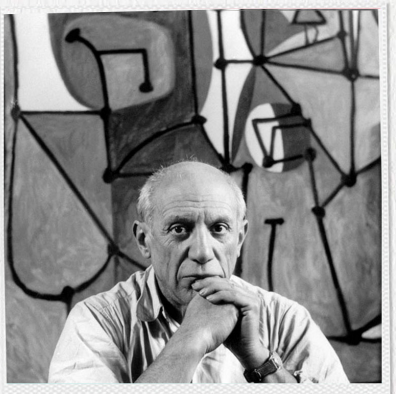
▪ auteur et plasticien ▪ sculpture ▪ photographie ▪ cinéma

Merci de partager cette aventure avec moi.

Belle lecture à vous

No. AV.

VOICI LE RÉPERTOIRE ARTISTIQUE ORIGINAL



« L'art lave notre âme de la poussière du quotidien »

Pablo **PICASSO**

REPERTOIRE ARTISTIQUE
ET CABINET DE CURIOSITES

PARTIE 1 : REPERTOIRE ARTISTIQUE

A	P.005
B	P.011
C	P.019
D	P.027
E	P.035
F	P.039
G	P.045
H	P.053
I	P.061
J	P.063
K	P.067
L	P.075
M	P.083
N	P.091
O	P.095
P	P.099
R	P.105
S	P.113
T	P.119
U	P.125
V	P.127
W	P.133
X-Y-Z	P.139

PARTIE 2 : CABINET DE CURIOSITES P.141

PARTIE 2 : CABINET DE CURIOSITES P.141

HISTOIRE DE L'ART P.143
+ AU MOYEN AGE P.144
+ A LA RENAISSANCE P.145
+ ARTS DES AMERIQUES P.146
+ ARTS ASIATIQUES P.147
+ ARTS AFRICAINS P.148
+ ARTS MEDITERRANEENS P.149

L'ARCHITECTURE P.151
L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN P.153
QUELQUES MUSEES DU MONDE P.157

LES ARTS PLASTIQUES P.159
+ CULTURE PLASTIQUE ET ARTISTIQUE P.162
+ PEDAGOGIE DES ARTS PLASTIQUES P.163
+ ARTS PLASTIQUES AU LYCEE P.166
+ OUVRAGES DIDACTIQUES P.169

L'ART DANS LE JEU VIDEO P.171
LA PHOTOGRAPHIE P.173
LE DESSIN ET LA COULEUR P.175
LA BANDE DESSINEE P.179

LA PHILOSOPHIE P.181
LA PSYCHOLOGIE P.187
LE DROIT A LA PARESSE P.189

L'INVENTION DE L'ECRITURE P.191
LA MYTHOLOGIE P.193
LE DROIT FRANCAIS P.197
MR WAYNE P.199
DES VILLES ET DES SECRETS P.201
LES EXPLORATEURS P.205
L'ASTRONOMIE P.207

PRENONS CONTACT P.209

A

P.06

ARMAN
K. APPEL
M. ANDRIALAVI DRAZANA
T. ALLEN
D. APPELT
L. ARRHENIUS
C. ANDRE
G. AILLAUD
M. ANCEL
T. ATKINSON
ABBAS
R. ASAWA
K. ATTIA
I. AIVAZOVSKY

P.07

R. ANDERSSON
D. ARGENTO
P. APELOIG
L. B. ALBERTI
D. ALMOND
G. ARCIMBOLDO
J. ARP
Y. AGAM
M. ABRAMOVIC ET ULAY
J. DE ANDREA
M. ADAMS
D. ARSHAM
J. M. ALBEROLA
P. ALECHINSKY
D. ARBUS
M. ABAKANOWICZ
W. ANDERS

P.08

ARCHIGRAM
V. ACCONCI
H. C. ANDERSEN
A. AALTO
G. ANSEMLO
D. ARASSE
N. ARAKI
FRA ANGELICO
ECHIQUIER D'ADELSON
P. L'ANCIEN
J. ARANDA
F. ABELANET
E. ARROYO
V. ADAMI
D. ASKE
H. ARENDT
G. ANDREANI

P.09

M. ANTONIONI
H. AF KLINT
C. ABRAHAM
U. ALDROVANDI
A. QUAYYUM AGHA
A. ADAMS
G. AMER
W. ANDERSON
N. AZEVEDO
AI-DA
J. ALEXANDER
G. APOLLINAIRE
E. ARMAGAN
ART & LANGAGE
ADA
A. ALTDORFER
M. ANDREWS

ARMAN

Je suis un collectionneur. Je collectionne des objets, des êtres, des événements et des rêves. Et je les accumule.

Chaque fois que j'entreprends quelque chose, c'est un nouveau doute, un nouveau point d'interrogation

Home sweet home II (1960)

NOUVEAU REALISTE

Accumulation

exposition LE PLEIN en 1960, en opposition à l'exposition LE VIDE d'Yves Klein (1958)

Long Term Parking (1982)

20 m

59 voitures prises dans un totem de béton

Voir les automobiles dépérir au fil du temps

2000 tonnes de béton

KAREL APPEL

Peintre néerlandais = membre **groupe COBRA**

style expressif et coloré, influencé par art brut + techniques spontanées

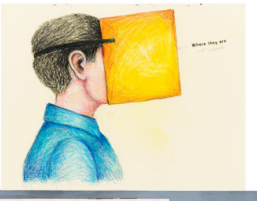
MALALA ANDRIALAVIDRAZANA

Représentation cartes matériaux recyclés et locaux, + éléments culturels de Madagascar

Je crée des images qui permettent de réexaminer l'histoire et de remettre en question les notions d'identité et de frontières

TERRY ALLEN

sculpture / peinture / musique = art total



DIETER APPELT

artiste allemand

photographie, vidéo et sculpture

Autoportrait (1978)

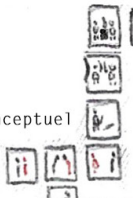
LARS ARRHENIUS

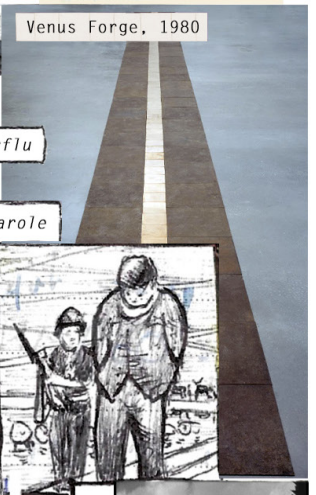
œuvres ludiques et narratives

illustration, animation et art conceptuel

Pictogrammes narratifs,

scrabble ...




Venus Forge, 1980

CARL ANDRE

sculpture minimaliste USA

Il **s'affranchit du socle**, le spectateur peut marcher dessus

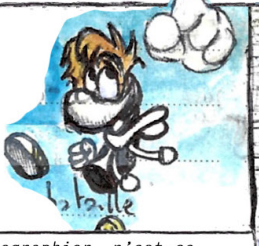
L'art est l'exclusion du superflu

Peindre, c'est aussi montrer que quelque chose échappe à toute parole

GILLES AILLAUD

FIGURATION NARRATIVE

peinture / auteur / scenographe



MICHEL ANCEL

créateur de Ray Man / Beyond Good & Evil

TERRY ATKINSON

artiste contemporain britannique

ABBAS

photojournaliste iranien

membre de l'agence **Magnum Photos**

A couvert des conflits et des révolutions dans le monde entier (Vietnam, Afrique du Sud, Iran)

Photographier, n'est-ce pas écrire avec la lumière ?

Même quand je photographie le chaos, j'essaie de l'ordonner

RUTH ASAWA

Sculptures suspendues

Boules metalliques entrelacées

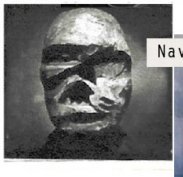
L'art, c'est faire. L'art traite directement de la vie

KADER ATTIA

artiste contemporain franco-algérien

sculpture en bois / alluminium

installation, photographie, vidéo et dessin.



IVAN AIVAZOVSKY

peintures marines (représente la mer)

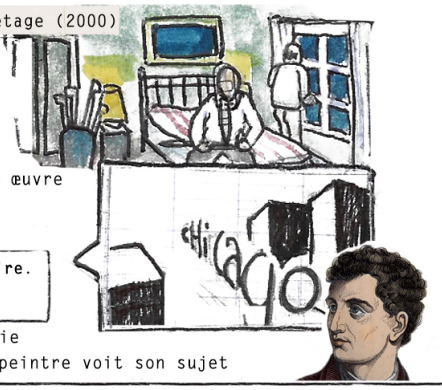
Peintre russe du XIXe siècle qui se distingua, entre autres, par son **travail sur la lumière**, en peignant des vagues translucides particulièrement réalistes.

Navire dans la mer agitée (1887)

ROY ANDERSSON

Réalisateur suédois
films absurdes, mélancoliques et visuellement singuliers, composés de plans fixes. 150 secondes de ... superbe rien

Chansons du deuxième étage (2000)



DARIO ARGENTO

un des maîtres du **giallo**, genre cinématographique italien
mêlant thriller, horreur et enquête policière, sanglant
Le syndrome de Stendhal (1996) : malaise ressenti devant une œuvre

PHILIPPE APELOIG

typographe français - graphiste - exposition à Orsay (1987)

ALBERTI

De Pictura (1435)

texte théorique sur la **perspective linéaire**.
la peinture comme science
l'art comme imitation de la nature.

une istoria : événement important biblique ou de la mythologie
concept de la **fenêtre d'Alberti** = cadre à travers lequel le peintre voit son sujet

Sur la surface à peindre, j'inscris un rectangle de taille convenable que je considère comme une fenêtre ouverte, d'où la scène se contemple. Rien n'est laissé au hasard, sauf le point de fuite. La peinture est comme une fenêtre ouverte par laquelle on peut regarder l'histoire.

Un tableau est comparable à un texte, à un discours, à une histoire; il s'articule comme une pensée

Une image est une représentation du réel dans un espace limité

DARREN ALMOND

Full Moon (2014) : obturateur ouvert 15 min
photographie, vidéo, installation pour explorer le temps

ARCIMBOLDO

Peintre **MANIERISTE**
peintures **fitimorphe**, avec fruits et légumes
Peint des acteurs, un était très mauvais, jette des fruits

Le Printemps (1503)

JEAN ARP

poète franco-allemand associé aux mouvements
Dada et **surréalisme.** Sa femme est Sophie Taueber ARP

la place du **hasard**

YAACOV AGAM

OPTIC ART - Plasticien israelien
Cercle découpé / décalé ...

MARINA ABRAMOVIC et ULAY

Performances
Couple artiste = étudie frontières du potentiel physique et mental
Traverser les murs (2017)

Face to face (2010)

L'art doit être la vie. Il doit appartenir à tout le monde

Rythme 0 (1974) = artiste immobile durant 6 heures
le public pouvait faire ce qu'il voulait avec des objets placés sur une table

deux groupes se sont créés → 1 violent
→ 1 protecteur

Relation in time (1977)

JOHN DE ANDREA

sculpteur - **hyperréalisme**

MAC ADAMS

photographe britannique

DANIEL ARSHAM

sculpteur anglais, approche archeologique
intègre cristaux dans ses sculptures,
interroge la présence, l'absence.

JEAN-MICHEL ALBEROLA

peintre / collage objets / sculpture écriture

PIERRE ALECHINSKY

Je peins pour voir

Expression spontanée, couleurs vives et formes libres, mouvement **CoBrA**

L'art n'est pas le reflet de la réalité, c'est la réalité d'un reflet

En art, l'acte de commencer n'a pas d'importance, c'est la fin qui compte

Jeu d'arbre, 1983

DIANE ARBUS

portraits saisissants de personnes marginalisées ou excentriques
Aime l'étrangeté

L'image dicte le tout

MAGDALENA ABAKANOWICZ

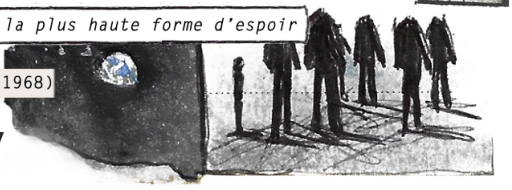
traitement du corps / avant-gardiste

L'art est la plus haute forme d'espoir

WILLIAM ANDERS

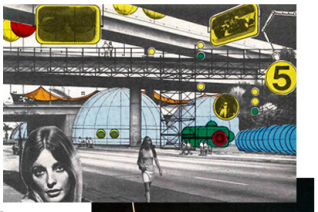
astronaute (NASA)
Première photo prise par l'Homme **depuis l'espace**

Lever de Terre (1968)



ARCHIGRAM

Groupe d'architecte britannique. Années 60/70's (Peter COOK)
Influencé par utopies urbaines, renouvelle urbanisme et architecture



VITO ACCONCI

performances provocantes, exploration espace public/privé

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

164 contes (vilain petit canard, la petite sirène ...)

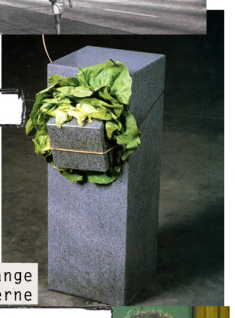
ALVAR AALTO

architecte - urbaniste moderne

GIOVANNI ANSELMO

artiste italien majeur de l'Arte Povera

Je veux rendre perceptible l'infini



Germano CELANT (pionner de l'Arte Povera et critique d'art)
Qu'est-ce que l'ARTE POVERA ?

Groupe d'artistes qui utilisent des matériaux simples et des objets quotidiens pour contester les normes de l'art traditionnel.
Cherche à aborlir la frontière entre les musées et le monde extérieur
Matériaux pauvres, rebus

structure qui mange (1968) = vanité moderne

Regarder, c'est imaginer

DANIEL ARASSE

Histoires de peintures (2006)
On n'y voit rien (2000)

L'art n'est pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on perçoit, ressent et interprète.

Avec humour, érudition et un ton accessible = voir au delà des évidences
- aborde peinture avec une perspective presque conversationnelle
- art n'a pas de sens figé ni unique

La perspective sert à construire un monde convenable

La peinture, c'est le visible rendu intelligible

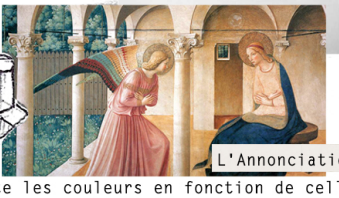
NOBUYOSHI ARAKI

Photographe (Tokyo, chaque jour / instant présent / avenir)
Photo bondages / mort
Artiste prolifique

FRA ANGELICO

Peinture du Quattrocento (le peintre des Anges)

fresques et ses peintures religieuses empreintes de piété et de spiritualité.
Utilise la perspective = aspect moderne
VASARI dit de lui qu'il a un talent rare et parfait



L'Annonciation (1450)

ECHIQUIER D'ADELSON

Illusion d'optique qui montre comment notre cerveau interprete les couleurs en fonction de celles situées à proximitée. Des effets d'ombres, lorsqu'on regarde l'echiquier, on croit distinguer 2 couleurs pour 2 cases. Hors, elles ont la même couleur (A et B)

PLINE L'ANCIEN

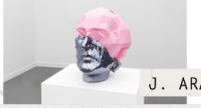
Invention du dessin

Histoires naturelles, vers 77

Callirhoé est décrite comme une jeune fille de Corinthe (grèce).
Elle est la fille de Dibutades, un potier. Elle qui aurait inventé le dessin en observant l'ombre projetée du visage de son amant sur le mur
Selon Pline, elle aurait contourné cette ombre avec un crayon, créant ainsi **une forme primitive de dessin**.

JULIETA ARANDA

artiste contemporaine mexicaine - travail multidisciplinaire
installation, vidéo, photographie et performance.



J. ARANDA
I might have known better (2015)

FRANCOIS ABELANET

Anamorphose verte (paysagiste) oeuvres éphémères

EDUARDO ARROYO

NOUVELLE FIGURATION = images reconnaissables, figurative, culture populaire

VALERIO ADAMI

NOUVELLE FIGURATION - Aplats réalisés avec de la peinture acryliques, couleurs acidulées et formes cernées d'un trait noir épais et net.
Compositions proches du langage de la bande dessinée et du pop art

L'art est un jeu entre la mémoire et le désir

DMITRI ASKE

Artiste Russe // ADAMI

HANNAH ARENDT

Philosophe et journaliste USA

La Société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs

GIULA ANDREANI

peinture figurative et narrative
S'inspire d'achives qu'elle passe au **gris de Payne** (gris / bleu)

MICHELANGELO ANTONIONI

réalisateur italien connu pour ses films introspectifs et visuellement innovants

Il n'y a rien de plus communicatif que le silence

La photo au centre de l'intrigue, un meurtre sur l'agrandissement oscillant entre réalité et fiction

Blow up (1966)

HILMA AF KLINT

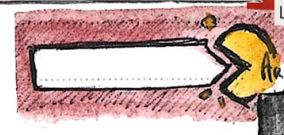
pionnière secrète de l'art abstrait.
Née en 1862, cette artiste suédoise ne montra jamais ses tableaux de son vivant. Ses oeuvres furent découvertes à la fin des années 1960 et exposées pour la première fois en 1986.

Je pouvais ne plus voir à travers la surface de ce qui était visible, mais j'étais connectée à la dimension spirituelle

Le cygne n°17 (1915)

CLET ABRAHAM

Street art
détournement d'objets (panneaux)



ULISSE ALDROVANDI

Scientifique Renaissance italienne

4 160 ouvrages / 7 000 plantes

Monstrorum Historia (1642)
Répertoire - bestiaire de monstres et de créatures

ANILA QUAYYUM AGHA

installations mêlant lumière, ombre et motifs inspirés de l'art islamique

Tu ne prends pas une photo, tu la fais

ANSEL ADAMS

Photographe USA
Grands espaces de l'ouest, il sublime la nature
Grandiose, propice à la rêverie, nature paisible / vierge

GHADA AMER

sculptrice egyptiennce
broderie / fils

Je voulais faire de la peinture, mais la peinture, à la villa Arson, c'était pour les hommes

House of Lust (2017) G. AMER

WES ANDERSON

réalisateur américain.
plans symétriques, décors élaborés, longs plans en poursuite
palette de couleurs vives

le grand Budapest Hotel (2014)

À bord du Darjeeling Limited (2007) →

NELE AZEVEDO

Artiste brésilien, installation personnages en glace qui fondent = réchauffement

AI-DA

robot humanoïde considérée comme la **première artiste robot au monde** capable de dessiner et de peindre en utilisant une intelligence artificielle. Création sans conscience ?

A.I. God (2024)
■ AI-DA

JASON ALEXANDER

Illustrateur / peintre / macabre, sombre
Spawn (série BD)

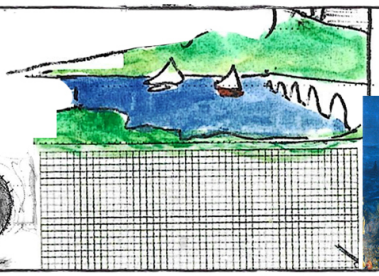
GUILLAUME APOLLINAIRE

Calligrammes (1918)

Il est grand temps de rallumer les étoiles

ESREF ARMAGAN

Artiste turque aveugle

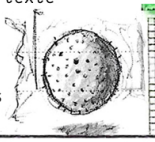


ART & LANGAGE

Art conceptuel, le rôle du texte

ADA

Karina Smigla Bobinski
Oeuvre interactive
Ballon à l'Helium + pointes en charbon à l'extérieure



Le projet est conçu pour être une expérience collaborative entre l'œuvre d'art et les spectateurs, car les visiteurs peuvent toucher et pousser le ballon, influençant ainsi ses mouvements et les marques qu'il laisse.

ALBRECHT ALTDORFER

peintre / architecte allemand de la Renaissance + **Ecole du Danube**
Pionnier de la peinture de paysage autonome

La bataille d'Alexandre (1528)

MICHAEL ANDREWS

peintre britannique
École de Londres, scènes sociales et paysages méditatifs mêlant réalisme et abstraction

Melanie et moi nageant (1979)

P.12

N. BOILEAU
R. BECHTLE
G. BRESSON
E.R. BURROUGHS
A. BUYUKTAS
G. BERNINI
R. BARTHES
X. BING
B. BUFFET
A.C. BOULLE
A. ET B. BLUME
E. BLUMENFELD
C. BAUDELAIRE
S. BERNHARDT
R. & E. BOUROULLEC
H. BENOHOUD

P.13

M. BECKER
P. BRUEGHEL
C. BOLTANSKI
L. BOURGEOIS
D. BUETTI
A. BOETTI
C. BRANCUSI
A. BREKER
J. BURGERMAN
P. BAGIEU
W. BOUGUEREAU
M. BROODTHAERS
J. BOSCH
E. BOWLEY
E. BRUNNER-TRAUT

P.14

J. BARTA
E. BILAL
J. BALDESSARI
L. BUNEL
B. ET H. BECHER
B. BARBAY
V. BROQUAIRE
U. BOCCIONI
C. BLANC
F. BOUCHER
M. BLAZY
BRASSAÏ
G. BIZET
A. BERTILLON
J. M. BASQUIAT
G. BRAQUE
F. BACON

P.15

J. BEUYS
B. DE BRUYCKERE
D. DE BRASSEMPOUY
BRUNELLESCHI
D. BUREN
P. BURAGLIO
A-E BERGMAN
L. BURNETT
C. BONNEFOI
W. BLAKE
T. BURTON
A. BRETON
A. BARR
I. BERGMAN
P. BEARD
A. BEEKE
O. BENIS

P.16

S. BASS
L. BEYER
M. BABLET
A. BOCKLIN
D. BAILLY
BACICCIA
A. BOURDELLE
K. BELKINA
G. BALLA
G. BARBIER
N. BERNIER
R. BERENY
J.R. BORONALI
S. BOTTICELLI
BRONZINO
BOULET (G. ROUSSEL)
D. BOTLECK
L. BOURGEAT
P. BOURDIEU
R. BONHEUR

B

P.17

M.-L. BRANGER
F. BOUSTEAU
P. BONNARD
BANKSY
A. BIASI
S. BAN
M. BILL
E. BOUDIN
Z. BEKSINSKI
E. BARAN
R. H. BAQUIE
M. BARCELO
G. BASELTIZ
M. BENAYOUN
B. BONDI
A. BARTHOLDI
P. BAILLY-MAITRE-GRAND
P. BURY
H. BARBERA

P.18

F. BAZILLE
T. BURKE
J.-F. BAURET
J.-M. BUSTAMANTE
M. BRADFORD
H. BREITNER
A. BURRI
C. BURDEN
BALTHUS
G. BRUS
W. BOUGUEREAU
J. BRUNET
A. BLOC
R. BOFILL
W. BRONKHORST
C. BOURSIER-MOUGENOT
L. BOLIN
F. BOTERO
E. BRECHBÜHL
M. BOUROUISSA

NICOLAS **BOILEAU**

Art poétique (1674)

poète et critique littéraire

Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément

Rien n'est beau, que le vrai, le vrai seul aimable

On décide par la raison de ce qui est beau ou non

ROBERT **BECHTLE**

peintre américain
figure majeure du **photoréalisme**

plymouth valiant (1964)

GUILLAUME **BRESSON**

Photographe
Clair-obscur, à mi chemin entre mise en scène théâtrale et la fresque historique.
// La vocation de St Mathieu

C'est plus le mouvement dans la violence qui m'interroge. Et dans cette violence, c'est la chorégraphie

EDGAR RICE **BURROUGHS**

Créateur de Tarzan
Créateur de John Carter (personnage de SF)

AYDIN **BUYUKTAS**

Photo avec un drone - **un seul plan séquence**
Perspective rabattue à aérienne

BERNINI

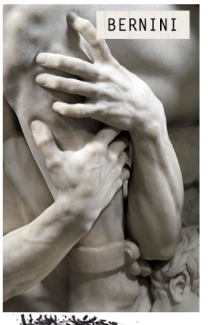
sculpteur italien
Beaucoup de détails
Buste de Louis XIV avec une veru au nez.

Place St Pierre au Vatican (1656)

50 statues, 284 colonnes.
Grand cirque elliptique,
cerné d'une double colonnade

L'extase de Ste Thérèse, 1652

Apollon et Daphné (1625)
Daphné se transforme en laurier à l'instant précis où Apollon la touche



ROLAND **BARTHES**

La chambre claire (1980)

STUDIUM (fait appel à la culture du spectateur)
PUNCTUM (détail qui le touche, perce l'âme)

XU **BING**

Artiste chinois (fausse écriture)

BERNARD **BUFFET**

Expresionniste français
style figuratif unique, lignes noires marquées par des formes angulaires

palette de couleurs souvent sombres et austères

ANDRE CHARLES **BOULLE**

En 1642, le plus habile ebeniste de Paris

(cf ; Ecole Boulle)

ANNA ET BERNHARD **BLUME**

Couple de photographe allemand - photographie transcendante

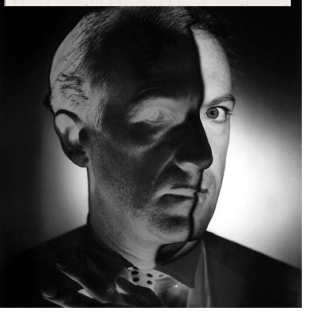
ERWIN **BLUMENFELD**

Magazines de mode (1950)

CHARLES **BAUDELAIRE**

Les fleurs du mal (1857) : jugé pour outrage à la morale publique
Le peintre de la vie moderne (1865) la photo n'est pas de l'Art

le Salon des folies (1984)



Ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie

Le peintre, le vrai peintre, sera celui qui saura arracher à la vie actuelle son côté épique, et nous faire comprendre avec la couleur et du dessin, combien nous sommes grands et poétique (...) les évènements fugacent et éphémères de la vie urbaine moderne constituent un sujet digne de l'art

Archetype de l'artiste moderne, dandy elegant et flaneur
Renvoyé de son école pour « écart de conduite »

SARAH **BERNHARDT**

actrice, peintre et sculptrice française.

RONAN ET ERWAN **BOUROULLEC**

Deux frères designers - créations élégantes et fonctionnelles (mobilier, architecture)

The wrong shop

HICHAM **BENOHOUD**

photographe marocain contemporain
Thèmes de l'identité, des relations de pouvoir et de la mémoire collective à travers des images métaphoriques et poétiques.

Je suis un voyeur d'un genre particulier, celui qui s'amuse avec le réel.

Maggi hambling (2005)

MURRAY **BECKER**

photojournaliste américain célèbre

Désastre du Hindenburg (1937)

PIETER **BRUEGHEL**

L'Ancien. Le premier à peindre des scènes de vie paysanne // peinture **PROFANE**

Les proverbes flamands (1559) →

illustre 118 proverbes

La Tour de Babel x 4 exemplaires →

Personnes (2010)

CHRISTIAN **BOLTANSKI**

Travail sur la mémoire / scenettes comiques

La vie et l'oeuvre se nourrissent réciproquement

LOUISE **BOURGEOIS**

Feministe artiste engagée
figure emblématique

Les araignés sont utiles et protectrices, comme ma mère

J'ai misée sur l'art plutôt que sur la vie

Au XXIème siècle, il y aura plus de réponses que de questions

Maman (2002)

DANIELE **BUETTI**

Artiste suisse, arts visuels comprenant installation,
photo, sculpture, dessin, son, vidéo et numérique

ALIGHIERO **BOETTI**

Arte Povera (map monde, drapeau = pays)

CONSTANTIN **BRANCUSI**

Sculpteur Hongrois

Polir la forme à l'infini.
Il quitte l'atelier de Rodin après 1 mois

N'oublie pas que tu es un artiste,
ne perds pas courage,
ne crains rien. Tu aboutiras.

La muse endormie (1910)

Socle = Oeuvre d'art

il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres

En 1927, il intenta un procès contre les USA.
Les douaniers avaient estimé que ses oeuvres n'étaient que de vulgaires pièces de bronze (fortement taxé) alors que l'art n'était pas taxé à l'import.
L'enjeu de ce procès était donc inédit : déterminer ce qu'est une oeuvre d'art.
Brancusi remporta ce procès.

Mademoiselle POGANY (1912)

ARNO **BREKER**

Antithèse de *l'Art dégénéré*
œuvres qualifié de " *réalisme héroïque* " propagande nazi

Oiseau dans l'espace (1941)

JON **BURGERMAN**

artiste contemporain britannique
style ludique et coloré

PENELOPE **BAGIEU**

illustratrice et auteure
de bande dessinée française

WILLIAM **BOUGUEREAU**

Peintre académique
néoclassiques et romantiques
technique impeccable

MARCEL **BROODTHAERS**

Je ne déballe pas, c'est trop compliqué

Moi aussi je me suis demandé si je ne devais pas vendre quelque chose et réussir ma vie

Sans titre (1965) Triptique

Objets inutiles, coquilles vides
Divers médias (la poésie, sculpture...)
grande contribution au mouvement de l'art conceptuel

JEROME **BOSCH**

Fantastique / créatures hybrides
Enfer / Paradis - Fourmille de figures monstrueuses
Peintre primitif flamand (1450-1516)
L'être humain sous le prisme du pêché
// incendie de Bois-le-Duc

Tryptique Le Jardin des Délices (1510)

ELEANOR **BOWLEY**

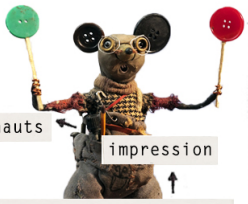
Illustratrice, coutures et du tissu recyclé

EMMA **BRUNNER-TRAUT**

Egyptologue
Invente le terme **aspective**
= association de plusieurs points de vue.
Image = construction pour les Egyptiens
non représentation comme pour les Occidentaux
A fortement inspiré le cubisme.

JIRI BARTA

réalisateur et animateur tchèque
Pionnier du **stop motion**



ENKI BILAL

trilogie Nikopol (1980)

Prend photo
puis peint dessus
(proche de la rotoscopie)
A fuit durant l'époque de la
dictature de Tito (Serbie)

Croquis

Les phalanges de l'ordre noir (1979)
// Politique

JOHN BALDESSARI

Art conceptuel - post modernisme

Oeil coupé

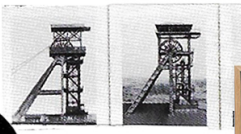
L'Amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser

LOUIS BUNUEL

Un chien Andallou (1928) avec S.DALI
PREMIER FILM surréaliste

BERND ET HILLA BECHER

Photo objective / frontale
un seul et même protocole
Photos de l'Allemagne après guerre



BRUNO BARBAY

travail documentaire et photojournalistique

VINCENT BROQUAIRE

Art numérique avec touche d'humour
dessin + animation + installations

Cosmologie (2014)

Je joue avec la frontière entre le réel et le virtuel

UMBERTO BOCCIONI

Cubisme mobile, **futuriste italien**
Au dos de chaque pièce de 20cts italienne

frottage d'une pièce de 20 cts

L'Homme en mouvement (1913)

Je cherche à saisir la continuité synthétique

Proclamons l'abolition complète de la ligne finie et de la statue fermée, ouvrons la figure comme une fenêtre.

CHARLES BLANC

critique d'art et historien
Grammaire des arts du dessin (1867)

Venus et Cupidon (1760)

FRANCOIS BOUCHER

Légèreté, fleurs, amour, fesses roses ...

Le croquis non-fini peut enfin être une oeuvre d'art

MICHEL BLAZY

Lâcher d'escargot (oeuvre dessinée à base de bave d'escargot)

Fontaine de Mousse (2007)

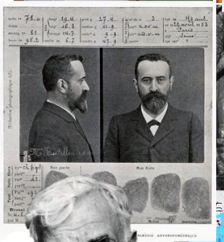
Mur de double concentré de tomate (2009)

BRASSAÏ

Photographe surréaliste
Premier portrait de Picasso

Viscosité ← RHEOLOGIE → Déformation
Ecoulement de matière

Paris, la nuit (ambiance nocture vide)



Sans titre (1982)
J-M. BASQUIAT

GEORGES BIZET

Carmen (1875) fut un bide à sa sortie. Bizet en mourut

CARMEN

ALPHONSE BERTILLON

Utilise la photo dès 1882 en France pour photo d'identité
anthropométrie judiciaire = criminologue

JEAN-MICHEL BASQUIAT

800 tableaux + 1 500 dessins.
Renversé à 7 ans, il découvre l'anatomie à l'hopital
A. WARHOL est son mentor et ami. Street art + peinture sur toile
Meurt à 28 ans d'une overdose

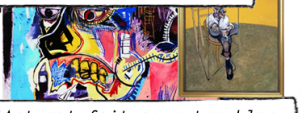
La couleur vient après. Il faut créer un espace avant de le remplir

GEORGES BRAQUE

Père du cubisme
Déconstruction des formes

Les oiseaux (1952) = plafond
de la salle Henri II au Louvre

Le peintre pense désormais en formes et en couleurs. Son but n'est plus de reconstituer un fait anecdotique, mais de constituer un fait pictural.



L'Art est fait pour troubler, non pour rassurer

FRANCIS BACON

peintre irlandais - ART FIGURATIF (déformations)

Oeuvres expressionnistes et troublantes de la condition humaine. Peint la souffrance et le désaroi
Ami et rival de **Lucian FREUD (3 études, 1969)**
Triptyque de 3 peintures de 2m x 1.5m.
Picasso lui a donné envie de peindre. Asthmatique
Son père le met dehors à 16 ans
à cause de son homosexualité.

Série d'autoportraits (1973)
Le portrait du Pape s'inspire du film
Le Cuirassé Potemkine (1925)

La peinture est le meilleur moyen de ressentir la vie dans toute sa complexité

portrait d'Innocent X (1953)
S'inspire de l'oeuvre de VELAZQUEZ

JOSEPH BEUYS

Artiste et théoricien de l'art allemand
Mise en scène de sa propre vie mêlant réalité et fiction, il créait sa propre mythologie

L'Art est le capital vraiment concret et il faut en prendre conscience (...) Le capital, c'est la dignité humaine. La créativité s'oppose au système sélectif. Il faut laisser une chance à chacun ! Chaque homme est un artiste

FLUXUS
Utilise matériaux non conventionnel
comme le miel et la feutrine.
Son travail est parfois énigmatique
art = n'importe quelle activité artistique
« **sculpture sociale** » (inspiré de **STEINER** et **LEHMBRUCK**)
Performances (ecologiste) = lui parle « d'Actions »

L'Homme ne peut vivre sans art
L'art est une nourriture.

Pensée
Parole ↔ Forme

I like America and America likes me (1974)

Discours sur mon pays (1985) *Sprechen uber Deutschland*

BEUYS

BERLINDE DE BRUYCKERE

Formes arachnéennes en bois, cire, peinture ...

DAME DE BRASSEMPOUY

ou Dame à la capuche
Figure en Ivoire = -25 000 AV. JC
+ Ancienne représentation humaine réaliste au Monde

BRUNELLESCHI

Architecte Italien
Dôme de Florence : **+ grand dôme de béton** au monde

DANIEL BUREN

effet tramé / bandes (motif répété)

L'art ne peut exister que là où il échappe à toute définition

déconstruire les cadres traditionnels + interroger les contextes dans lesquels il est exposé. Oeuvres IN SITU

Les 2 Plateaux (1986)
cour du Palais Royal

PIERRE BURAGLIO

peinture, sculpture, assemblage

La curiosité de la vie dans tout ses aspects est, je pense, le secret des grands créatifs

ANNE-EVA BERGMAN

Nouvelle Ecole de Paris

Eureka VI (2003)

LEO BURNETT

publicitaire américain : Marlboro / Géant vert ...

CHRISTIAN BONNEFOI

figure singulière de la scène française contemporaine.
Le tableau n'est pas une peinture. Pas de limite d'espace

La route de l'excès mène au palais de la sagesse

WILLIAM BLAKE

Souffre de démances, visions ...
(fantôme d'une puce, le prophète Mahomet, Richard coeur de Lion ...)

Le grand dragon rouge et la femme vêtue de soleil (1805)

TIM BURTON

Les contes = Halloween / Ancien dessinateur Disney
Petit, il vivait face à un cimetière
Peu d'amis, mais adore le cinéma

La triste fin du petit enfant huitre (1997)
inspiration : Edgar Allan POE
(cf : Vincent, les noces funèbres ...)

inspiré de l'expressionnisme

ANDRE BRETON

écrivain et poète français
fondateur du surréalisme

Nadja (1928)

1924 : Manifeste surréaliste

Le surréalisme, c'est le règne de l'imaginaire

A. BRETON

Le but premier du musée est d'aider les gens à apprécier, comprendre et utiliser les arts visuels de notre époque

ALFRED BARR

art moderne + 1er directeur du MOMA (New-York)

INGMAR BERGMAN

Le Septième sceau (1957) - La scène de la mort sciant un arbre est mémorable

Aucun art ne traverse, comme le cinéma, directement notre conscience diurne pour toucher nos sentiments

PETER BEARD

Photo plasticienne → Photo + peinture + objet

ANTHON BEEKE

graphiste néerlandais - mélange surréalisme, Pop art et graphisme moderne, visuels percutants qui attirent l'attention. Influencé par De Stijl

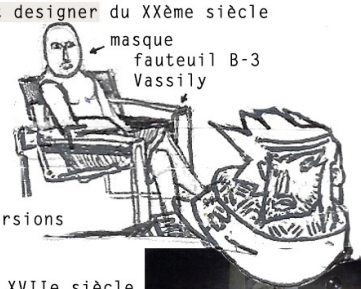
OLIVIER BENIS

Journaliste : chroniqueur *La Faute aux Jeux Vidéo*

Le jeu vidéo a cette capacité unique de nous immerger dans des histoires où nos choix influencent directement le déroulement. C'est là que réside toute sa force artistique : il n'y a pas de passivité, le joueur devient créateur du récit. *Olivier BENIS*

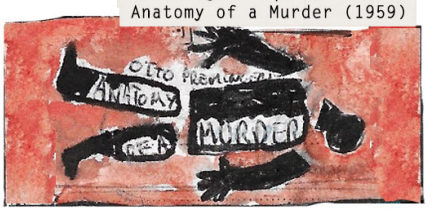
SAUL BASS
Plus grand graphiste et designer du XXème siècle

LIS BEYER
Couturière Bauhaus


masque
fauteuil B-3
Vassily

MATHIEU BABLET
Immense bédéaste
La Belle mort (2011)

ARNOLD BOCKLIN
L'ile aux morts en 5 versions



intro (génériques) de film
Anatomy of a Murder (1959)

DAVID BAILLY
peintre néerlandais du XVIIe siècle
Vanités

(symbolisme)

BACICCIA
Le triomphe du nom de Jesus (1678)
Effet de perspective infini
Monogramme IHS indique le lieu où la scène apparaît avec profondeur maximale

L'ile aux morts (1880)
A. BOCKLIN

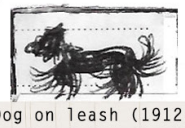
ANTOINE BOURDELLE
Antique (sculpture)

KATERINA BELKINA
Photo → aspect ← peinture

vanités aux portraits (1651)
D. BAILLY

Héraklès archer (1909)

GIACOMO BALLA
peintre italien, figure du futurisme

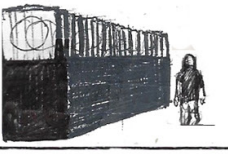

Dog on leash (1912)

GILLES BARBIER
L'Hospice (2002) = vieux super héros // Virginie Barré (Fat Spiderman)

NICOLAS BERNIER
sonore + photo + design + arts de la scène + image en mouvement

ROBERT BERENY
La Dame endormie au vase noir (1928)
a été trouvée grâce au film
Stuart Little

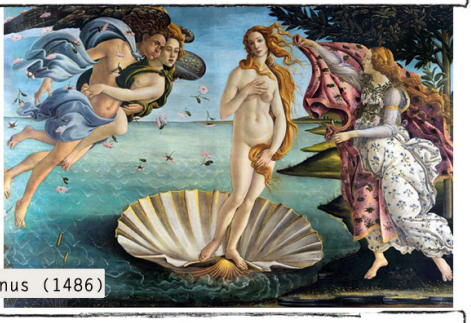
le soleil s'endormit sur
l'Adriatique (1910) BORONALI


Perte de signal
Frequencies (2014)

BORONALI
oeuvre réalisée avec la queue d'un âne

SANDRO BOTTICELLI
Peintre officiel de la famille de MEDICIS à Florence
Technique du SPOLVERO : reproduire dessin avec petits trous

Elle s'apprête à poser le pied. Zephyr souffle et la pousse vers la Terre.
C'est une **Venus PUDICA** (cherche en vain à cacher sa nudité) = idéal beauté
Forme serpentine + cou allongé. Arbres sont orangers et lauriers = de MEDICIS


La Naissance de Vénus (1486)
BOTTICELLI

BRONZINO
Manieriste italien « petit bronze »
surnommé car cheveux roux

Allégorie du triomphe
de Vénus (1547)
BRONZINO

BOULET
Gilles ROUSSEL
illustrateur et auteur BD

DAN BOTLECK
street art, œuvres murales

LILIAN BOURGEAT
Surdimensionnement objets
(fonction détournement)

PIERRE BOURDIEU
Déterminisme social
Pensée + comportement = contrainte sociale exercée
Violence symbolique
Domination culturelle, sociale, langage, éducatif
HABITUS : accepter normes sans les interroger

Le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas musées = armes de distinction / d'exclusion

Patrimoine **matériel**
Patrimoine **affectif**
Patrimoine **culturel**
BONHEUR
(estime de soi)

Labourage nivernais (1849)

Les goûts artistiques sont hiérarchisés, valorisant des élites au détriment des pratiques populaire
P. BOURDIEU

ROSA BONHEUR
Femme peintre - réaliste

MAURICE-LOUIS **BRANGER**
Photographe - vie quotidienne en France

FABRICE **BOUSTEAU**
journaliste et commissaire d'expo
directeur de rédaction de *Beaux-Arts Magazine*

PIERRE **BONNARD**
postimpressionniste
S'est fait surprendre à rectifier une
de ses oeuvres dans un musée (l'Amandier, 1946)
= d'où l'expression « **bonardiser** » = retoucher

Terrasse d'un café (1925)

on en met jamais trop (en parlant de la couleur de l'Atelier au mimosa)

Atelier au mimosa (1946)

BANKSY
Originaire de Bristol
street artist anonyme

ALBERTO **BIASI**
artiste italien et
une figure de proue des mouvements d'Art
Cinétique et Optique

Petite fille au ballon (2002)

SHIGERU **BAN**
Architecture en carton comprimé
Cathedrale de Christchurch

Anneau de Möbius (1934)

MAX **BILL**
peintre et sculpteur, figure du constructivisme

EUGENE **BOUDIN**
Vient de Hontfleur (Normandie)
Professeur de Claude MONET - précurseur de l'impressionnisme

j'ai soif de lumière !

Marée basse à Etaples (1886)

ZDZISLAW **BEKSINSKI**
Surréaliste // H.R. GIGER (Alien)
Lust from Beyond (jeu vidéo)

EDOUARD **BARAN**
Papier évidé // support surface
venait en tracteur

Que reste-t-il de ce qu'on a pensé et non dit ?

RICHARD **BAQUIE**
sculptures, installations
et œuvres multimédia

MIQUEL **BARCELO**
grand éléphant droit (2009)
Inquiétudes / contemplation
Performance d'un bloc de terre

L'Homme fabrique de toute pièce ses peurs

Alycastre
= monstre
légendaire

Arriver avec des cendres (2019) BEKSINSKI

GEORG **BASELITZ**
Néo-expressionniste allemand
Peint à l'envers = abstraction + figuration
de 1967 à 1969 = tableaux à fractures (fragments)

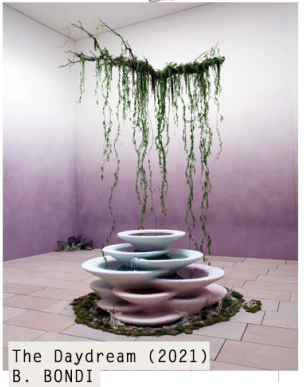
les femmes ne font pas de bons peintres. C'est un fait

le spectateur est attentif à l'application de la peinture avant le sujet

MAURICE **BENAYOUN**
Art numérique interactif

BIANCA **BONDI**
Oxydation (sel + substances chimiques) = installations immersives

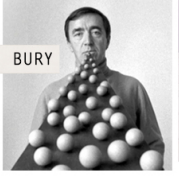
L'Art dans le numérique, c'est ce qu'il reste quand on a coupé le courant


The Daydream (2021)
B. BONDI

AUGUSTE **BARTHOLDI**
Création avec EIFFEL
Statue de la Liberté : cuivre à sa surface a une épaisseur
de seulement 2,37 mm soit celle d'une pièce de 50 cts

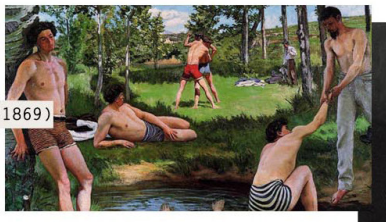
PATRICK **BAILLY MAÎTRE GRAND**
expérimentations techniques et une approche
ludique / poétique de l'image photographique

POL **BURY**
Cinématographe / sculptures cinétiques
Surréaliste, du groupe **CoBra**


P. BURY

HANNA **BARBERA**
Studio (Tom & Jerry, Scoubidou...)
Les personnages portent souvent des cous, cravates ...
= séparer la tête et le corps = animer uniquement la tête
(plus facile à animer)

FREDERIC BAZILLE
peintre impressionniste français
tué à 28 ans par l'armée Prussienne


Scène d'été (1869)

TYLER BURKE
Graphiste moderne / coloré

JEAN-FRANCOIS BAURET
Photographe - « Véritables images d'Epinal »
connu pour ses portraits et nus
J. KOONS l'a plagié et a été condamné à verser 20 000 euros (préjudice moral)

Enfants (1970)

JEAN-MARC BUSTAMANTE
installations et photographies = formes étranges

MARK BRADFORD
œuvres abstraites et collages

HENDRIK BREITNER
Japonisme - série de 13 peintures d'une femme en Kimono

Deep Blue (2018)

Naked (1988)
J. KOONS

ALBERTO BURRI
pionnier de l'Art informel

Mes oeuvres ne sont pas des peintures mais des découpes de la réalité

La peinture de Balthus sent la peste, la tempête et les épidémies - Arthaud

CHRIS BURDEN
performances et sculptures
Se fait tirer dessus

Shoot, 1971 (performance)

BALTHUS
Peintre figuratif polonais
(B. KLOSSOWSKI)

Leçon de guitare (1934)

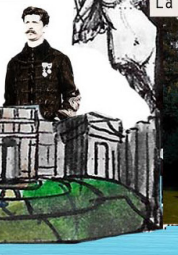
La boucle d'oreille (1895)
H. BREITNER

La peinture, à partir du moment où ça devient artistique, ça devient mauvais

GUNTER BRUS
Actionniste Viennois = action radicale

WILLIAM BOUGUEREAU
Peintre académique français

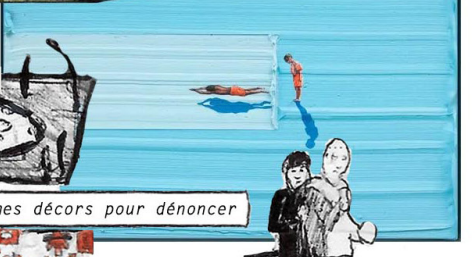
JULES BRUNET
A inspiré le film « le Dernier Samourai » (2003)
Rôle dans l'histoire franco-japonaise, participation à la guerre de Boshin au Japon


Abraxas

ANDRE BLOC
architecte et sculpteur

RICARDO BOFILL
Architecte post-moderne
Lieu de tournage pour film
Hunger Games

WERNER BRONKHORST
artiste sud-africain
Fusionnent **figuration et abstraction.**
Scènes miniatures de la vie sur des toiles texturées aux couleurs vives.
Evoquent paysages abstraits et récits figuratifs,
Invite spectateur à explorer l'interaction entre **forme, couleur et narration.**


Rock'n roll Birds, 2011

CELESTE BOURSIER-MOUGENOT
Installations sonores avec oiseaux

Je disparais dans mes décors pour dénoncer

LIU BOLIN
Artiste contemporain chinois
Personnage transparent
performances d'"invisibilité"
se fond dans le paysage

The Invisible Man (2005)

Lorsque l'art entre dans une maison, la violence en sort

FERNANDO BOTERO
peintre et sculpteur colombien
Tubisme - personnages « gonflé à l'Helium »
formes rondes et voluptieuses

Le Chat (1987)
(sculpture Barcelone)

ERICH BRECHBÜHL
100 fois en apparition (2005)
Collectif mixer
Papier lacéré / déchiré - graphiste

MOHAMED BOUROUISSA
artiste franco-algérien - Explore les enjeux sociaux. Fait croquis, puis compose la scène.
Marginalité, immigration, quartiers populaires

C'est le Delacroix des Banlieues

Dave (2018)

P.20
H. COHEN
B. CELLINI
P. CALLESEN
S. CALLE
J-P. CHARBONNIER
S. CARRIERA
G. COLOMBO
P. CANO
B. CANEPA
L. CAPPIELLO
J-B. C. COROT
H. CARTIER BRESSON
R. CAPA
L. CONNOR
A. CAMUS
T. COOPER GOTCH
K. CARTER
F CORMON
JB. S. CHARDIN
G. COURBET

P.21
C. CLAUDEL
G. CARON
A. CANOVA
P. CEZANNE
M.E. CHEVREUL
G. COUSTOU
F. CACHEUX
J. CARDOT
M. CATTELAN
L. CHADWICK
T. CRAGG
D. CRONENBERG
J. M. CAMERON
M. CREED
G. CREWDSON
R. CORNELIUS
H. CAZNEAUX

P.22
P. DE CHAMPAIGNE
LE CORBUSIER
A. CHINNECK
J. CAMERON
L. CANE
F.F. COPPOLA
J. ET D. CHAPMAN
D. CHAZELLE
T. CHALKIN
L. CLARK
C. CLOSKY
A. CORRADINI
M. CHODAKOWSKA
V. CORPET
J. CASSAVETES
M. CAHN
S. COUTURIER
R. COMBAS
F. CLEMENTE

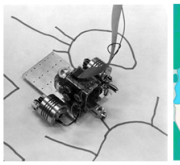
P.23
J. CARDILLO
A. MC COLLUM
E. COUCHOT
D. CARSON
J. CAMACHO
M. CASSATT
A. CARDENAS
J. CAGE
M. C. COOPER
GROTTE CHAUVET
A. CAMUS
R. CORBEAU
L. CORINTH
M. CANETTI
J.L. COURCOULT
A. CARRACHE
J. CONSTABLE
J. COCTEAU
A. CALDER

P.24
G. CAILLEBOOTE
LE CARAVAGE
A. CLAVE
CESAR
C. CLOSE
B. CATALANO
M. CAVIN
CIMABUE
C. CLOSKY
F. CHEVAL
P. COGNEE
G. CHAISSAC
A. CABANEL
K. CHISHTEE

P.25
E. CARJAT
CANALETTO
C. CAHUN
C. CARRA
L. CRASSET
C. CHARBONNEL
T. CARMEL
E. ET J. COEN
LE CORREGE
L. CARROL
J. CARPENTER
A. CORBAZ
J. CORNELL
P.L CONVERT
M. CHAGALL
R. CRUMB
J.B. CARPEAUX

HAROLD COHEN

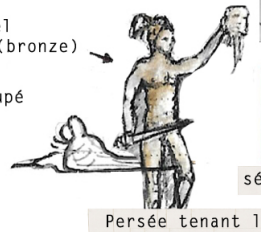
création d'AARON : robot capable de maitriser plusieurs techniques de représentation. Qui est auteur de l'oeuvre ? Son concepteur ou le robot ?



AARON KCAT (2001)

BENVENUTO CELLINI

Renaissance italienne - talent exceptionnel dans la sculpture — cire perdue (bronze)



Persée tenant la tête de Meduse (1554)

PETER CALLESEN

artiste danois, sculptures en papier découpé

SOPHIE CALLE

œuvres conceptuelles et narratives
série des aveugles (2010)
= la beauté ressentie par des non voyants

série des aveugles (2010) (Sophie CALLE)

JEAN-PHILIPPE CHARBONNIER

reportages et photos de la société française

ROSALBA CARRIERA

Lance la mode du pastel en Europe (18m siècle) miniaturiste

GIANNI COLOMBO

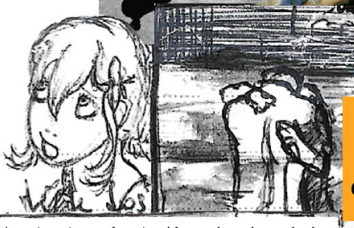
art lumineux (mouvement art cinétique)

PEDRO CANO

oeuvre à l'huile, musée du Vatican

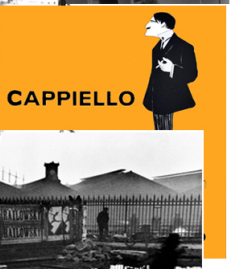
BARBARA CANEPA

Dessinatrice, illustratrice BD



LEONETTO CAPPIELLO

Grand affichiste et sculpteur italien



JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT

Ecole de Barbizon - Romantisme

Il lui arrivait d'accepter de signer des tableaux qu'il n'avait pas peint lui-même, afin d'avoir un bon prix pour celui qui le vendait, c'est pourquoi il a la réputation d'être le peintre ayant le plus de faux qui circulent

Le tout, c'est d'avoir du génie à 20 ans et du talent à 80 ans

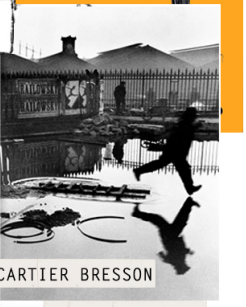
Le pont de Narni (1826)

HENRI CARTIER BRESSON

Surnommé, l'oeil du siècle

Ici, l'image parle et dit tout

Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près.



H CARTIER BRESSON

→ Instant décisif

ROBERT CAPA

co-fondateur de l'agence Magnum
Rate 3 fois son bac - photos de guerre
Assistant cinéaste de Renoir

mort d'un soldat républicain (1937)

LINDA CONNOR

Photo noir et blanc
explorations de lieux sacrés

ALBERT CAMUS

- L'étranger (1942)
- La crise de l'Homme (1948)

Oui, il y a une crise de l'Homme, puisque la mise à mort d'un être peut-être envisagée autrement qu'avec l'horreur et le scandale qu'elle devait susciter

THOMAS COOPER GOTCH

peintre anglais qui appartient au mouvement des préraphaélites

Le banc de sable (1893)

KEVIN CARTER

reçoit le prix PULITZER pour cette photo (famine au Soudan)
Deux mois après, il se suicide, à 33 ans

Caïn squelettique

FERNAND CORMON

peintre académique français, prof. de Toulouse-Lautrec

- D'après Victor HUGO, Caïn et Abel (la conscience) = oeil omniprésent

JEAN-BAPTISTE CHARDIN

Dès 1733, se consacre aux scènes de genre et rencontre du succès
Adore bulles de savon

Les Bulles de savon, 1733

GUSTAVE COURBET

Fondateur du réalisme en peinture

surnommé chef de fil de l'Ecole du laid
Mécène = Alfred Bruyas
environ 1000 oeuvres d'art
Interdit du Salon des refusés,
A traversti ses adversaires et ennemis dans son oeuvre « L'Atelier »

1871 : Commune à Paris → 6 mois de Prison
Adresse une pétition pour détruire la colonne Place Vendôme.
Elle est reconstruite en 1873, et Courbet est condamné à verser 10 000 francs par mois durant 33 ans. Il meurt avant (exil en Suisse)

Je veux représenter des choses réelles et existantes

L'origine du Monde (1866)

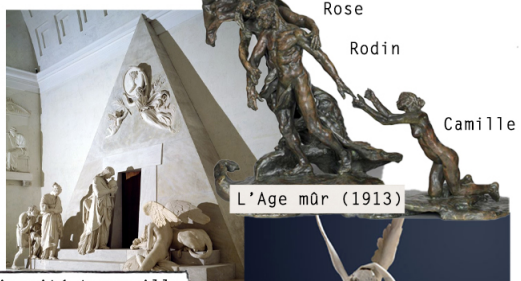
Avant, c'était mythologique. Là, c'est réel !

Le désespéré, 1845

CAMILLE CLAUDEL
Sculptrice et compagne de Rodin (maîtresse)
A été internée par lui.

GILLES CARON
Photo de guerre / Ami de J.L. GODARD

ANTONIO CANOVA
sculpteur et peintre vénitien
Cénotaphe à Vienne et sa réplique à Venise →



L'Age mûr (1913)

PAUL CEZANNE
Considéré de son vivant comme « mauvais artiste »
Perspective chromatique, Marchand d'art (Ambroise VOLLARD)

Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille

Le contraste et les rapports des tons, voila le secret du dessin et du modelé ...

Il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône.
Faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et durable

Le panier de pommes (1893) commémore la naissance d'une longue amitié avec E. ZOLA
A l'école, certains élèves avaient pris en grippe ZOLA, ne lui parlant pas.
CEZANNE brava cet interdit, et Emile ZOLA le remercia en lui offrant un panier.

Psychée ranimée par le baiser de l'Amour (1793)
A. CANOVA

MICHEL EUGENE CHEVREUL
Chimiste français. La persistance rétienne // DELAUNAY
Loi du contraste simultané des couleurs (1839)

Le panier de pommes (1893) →

GUILLAUME COUSTOU
œuvres monumentales
parcs et jardins royaux

Les chevaux de Marly (1745)

FRANCOIS CACHEUX
Sculpteur français

JEAN CARDOT
Statue de Winston Churchill

L.O.V.E. (2010)

MAURIZIO CATTELAN
Art polémique, contemporain, provocateur

L'humour est une arme pour révéler les contradictions de la réalité

America (2016)

America était une œuvre insolite : il s'agissait de toilettes (fonctionnelles) en or massif que les visiteurs pouvaient utiliser. La pièce fut volée en 2019 en Angleterre (alors qu'elle était raccordée aux canalisations) et n'a jamais été retrouvée, mais les voleurs furent arrêtés.

Comedian (2019) →

Banane valant 6.2 millions mangée par un autre artiste

LYNN CHADWICK
sculptures métal, têtes géométriques

TONY CRAGG
Sculpteur, assemblage de groupe d'objets par couleurs (fond / forme)

Palette (1985)

Je fais de la peinture, sans peinture

DAVID CRONENBERG
Réalisateur (La Mouche, 1986)
Body Horror (modification du corps, étrange et inquiétant)
// B. YUZNA (Society)

JULIA MARGARET CAMERON
Inspiration des préraphaelites (intensité dramatique)
photos de portraits (femme = symbole)

MARTIN CREED
Prix TURNER (art contemporain)
Minimaliste (ex : lumière s'allumant et s'éteignant, 2000)
Sujets polémiques : vomi, sexe, défecation ...
« Art sans reflexions spontanées »

GREGORY CREWDSON
Photographe USA
scènes cinématographiques et atmosphériques

ROBERT CORNELIUS
Photographe USA
Premier autoportrait de l'histoire de la photographie (1839)

6 mois plus tôt, Hyppolyte BAYARD développe le procédé du polaroid également en 1839, mais ne sera pas reconnu par l'Académie. Il met en scène son suicide et le photographie.

H. BAYARD

H. CAZNEAUX

R. CORNELIUS

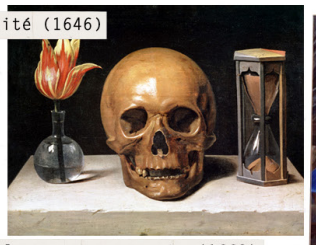
HAROLD CAZNEAUX
1904 : premier selfie dans un miroir
pionnier de la photographie pictorialiste

PHILIPPE DE CHAMPAIGNE

Considéré comme l'un des maîtres du classicisme français du XVIIe siècle.

Connu pour ses portraits, ses peintures religieuses et ses scènes historiques.

cofondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648.
Maitrise le bleu à la perfection.


Vanité (1646)

Jesus retrouvé au temple par ses parents (1663)

LE CORBUSIER

→ Charles Edouard JEANNERET

L'esprit nouveau (1920)

Développe à travers cette revue le purisme
compositions schématiques et colorées

Le Modulor (1945)

S'inspire du Nombre d'or (1900)
dimensions idéales (hauteur d'un évier)

On peut repousser les limites de l'architecture grâce à l'invention du béton armé, avec ça, plus besoin de murs porteurs

chapelle notre dame du haut

la Villa Savoye

Figure centrale du modernisme
Concept d'unité d'habitation
5 concepts importants →

1 - Pilotis
2. Le Toit-Terrasse
3. Le Plan Libre
4. La Fenêtre en Longueur
5. La Façade Libre

ALEX CHINNECK

installations et sculptures qui jouent avec les perceptions de la réalité et de l'architecture.

JAMES CAMERON

Réalisateur canadien

Terminator (1984)
Titanic (1997)
Avatar (2009)

LOUIS CANE

Peintre / sculpteur français

Toile découpée (1971)

FRANCIS FORD COPPOLA

Apocalypse now (1979) / Megalopolis (2024)
sa fille Sofia = réalisatrice

JAKE ET DINOS CHAPMAN

Deux frères britanniques, Young British Artists
sculptures, provocation

DAMIEN CHAZELLE

Réalisateur canadien

First Man (2018)
Whiplash (2014)
Lalaland (2016)

T. CHALKIN - Kiss (2012)

TANYA CHALKIN

thèmes LGBTQ+

LARRY CLARK

What's up rockeur (2006)
Photo de drogues, armes ... // Nan GOLDIN

CLAUDE CLOSKY

Alphabet en couleurs // BEN

Auchan (1992)

ANTONIO CORRADINI

sculpteur italien, le voile

MALGORZATA CHODAKOWSKA

Sculpteur polonais

VINCENT CORPET

Séjour en hopital psychiatrique, artiste plasticien

JOHN CASSAVETES

un des pionniers du cinéma indépendant américain
Husbands (1970) Beaucoup de plan flou

Fuck Abstraction ! (2017)

MIRIAM CAHN

peintre, dessinatrice
et sculptrice suisse

STEPHANE COUTURIER

Série « Archéologie urbaine »

Squelette de la ville en constante évolution

ROBERT COMBAS

Traitement du trait
fin / épais \ clair

FRANCESCO CLEMENTE

peinture, dessin, aquarelle, sculpture.
combine des éléments de l'art italien traditionnel avec des influences modernes

JACOPO CARDILLO

Dit Jago, le Michel Ange contemporain.
Réinterprétation de la Pieta : un père tenant le corps de son fils.

La Pieta (2020)

ALLAN McCOLLUM

Interroge cadrage / répétition

EDMONT COUCHOT

L'art numérique (2002)

Oeuvre d'art interactive, pas simple reproduction du réel
Redéfini la def. de l'art numérique

JORGE CAMACHO

Surréaliste cubain / formes « fondues »

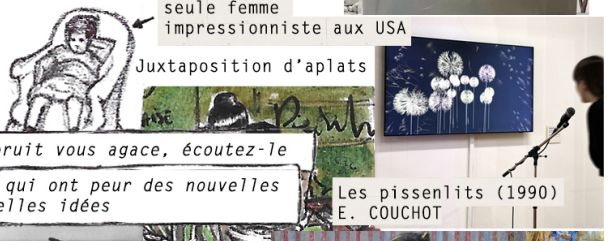
MARY CASSATT

Femme peintre impressionniste

seule femme impressionniste aux USA

Juxtaposition d'aplats

Enfants
Japonisme



Les pissenlits (1990)
E. COUCHOT

AUGUSTIN CARDENAS

Sculpteur cubain, surréaliste

Si un bruit vous agace, écoutez-le

JOHN CAGE

4,33' (silence)

Je ne comprends pas les gens qui ont peur des nouvelles idées. Moi, j'ai peur des vielles idées

MERIAN C. COOPER

Réalisateur américain. Pionnier du stop motion pour créer des animations
// E. SCHOEDSACK

KING KONG (1933)

Le thé (1880)
M. CASSATT

GROTTE CHAUVET

Grotte CHAUVET (découverte en 1994) -36 000
Grotte d'ALTAMIRA (découverte en 1879) -36 000
Grotte de LASCAUX (découverte en 1940) -18 000

Grotte de BORNEO (Asie) - 40 000 AV. JC.

→ Art figuratif le plus ancien au monde

L'Art ne devient pas meilleur. Ca annule l'idée d'évolution. Dans l'art, Lascaux, avant sa découverte, n'existe pas pour les artistes

En Art, le genre humain évolue, il ne s'améliore pas, c'est cinématrographique, il y a du sens. REprésentation, redonner du réel à nouveau.

Les Hommes ne vivaient pas dans les grottes, ce que l'art est tout d'abord et ce qu'il demeure avant tout, un jeu

Lascaux, ou la naissance de l'art (1955)
George BATAILLE

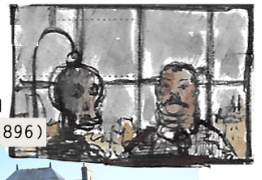
Le Grand Panneau des Lions date de -29 000. Elle a été découverte en décembre 1994

ROGER CORBEAU

Photographe des portraits d'acteurs

LOVIS CORINTH

Impressionniste / expressionniste
7 études de lui en autoportrait



L. CORINTH
Autoportrait avec squelette (1896)

MICHEL CANETTI

Illustrateur français, lignes courbes

JEAN-LUC COURCOULT

concept de réalisme imaginaire
Compagnie Royal de luxe (théâtre)

JL COURCOULT
maison dans la loire, 2007

ANNIBALE CARRACHE

un des fondateurs du baroque →

JOHN CONSTABLE

Romantisme anglais
6 toiles de Salisbury

Le Mangeur de haricots, 1585

L'Art existe à la minute où l'artiste s'écarte de la nature

JEAN COCTEAU

Poète / cinéaste / dramaturge / Graphiste (timbre en 1963)

Orphé, 1944

Il est mort 6h après Edith PIAF
Son père s'est suicidé, a marqué sa vie

Il n'y a pas de précurseur, seulement des retardataires

Araigné rouge, 1976

ALEXANDRE CALDER

L'Art est trop statique pour un homme en mouvement

Le cirque de Calder [Art cinétique]
Sculptures courbes en mouvement [mobiles]
Forme, couleurs, volume ...

STABILE = 3D, en équilibre dans l'espace

GUSTAVE CAILLEBOTTE

Impressionniste
Perspective **1 point de fuite**

Rue de Paris (1877)

Les Raboteurs de parquet (1875)

LE CARAVAGE

CLAIR OBSCUR oeuvres caravagesques = dantesques

- peint de nuit, à la bougie
- La nativité avec St François et St Laurent a été brulée par la mafia en 1980
- compositions réalistes en diagonale, aspect dramatique (baroque)
- meurtrier d'un garde, plusieurs séjours en prison
- homme tourmenté, vie de débauche (alcool, sexe, bagarres)
- meurt à 39 ans, empoisonné au plomb
- en rupture avec la demande du « beau » souhaitée par l'Eglise
- A pris comme modèle le cadavre d'une prostituée enceinte pour « la mort de la Vierge »

L'Incrédulité de St Thomas (1602)

Méduse (1598)

Le Sacrifice d'Isaac (1601)

Michael FRIED
la place du spectateur, 1990

son fils jette un regard implorant au spectateur. C'est une grande première dans l'histoire de la peinture

Il est venu au monde pour détruire la peinture
La laideur de celles-ci l'emmenera en enfer
Nicolas POUSSIN à propos du CARAVAGE

composition centrifuge

ANTONI CLAVE

peintre, graveur et sculpteur espagnol

CESAR

Sculpteur **nouveau réaliste** → compression métaux

Pour travailler, il faut un certain degré de bétise

Mark (1979)

CHUCK CLOSE

Peintre **hypperéaliste** USA // R. ESTES
Technique du quadrillage

Les œuvres d'art ne sont pas des images, ce sont des objets

Le Pouce (1965)

BRUNO CATALANO

Sculpture évidée = symbolise le vide crée par le fait de quitter son pays

MARYLIN CAVIN

peintre et sculptrice

CIMABUE

prononcé Tchi-ma-boué.
Perspective intuitive, fond en or (sacré), **le drapé** (vêtements) + **modelé des corps** = se rapproche du réel
Précurseur de la Renaissance, transition entre art byzantin et représentation plus naturelle

Vierge en Majesté de Santa Trinita (1300)

CLAUDE CLOSKY

Sordide, dérision, ridicule ... polaroides

FERDINAND CHEVAL

Musée du facteur Cheval (le Palais idéal)

PHILIPPE COGNEE

Part d'une photo
+ feuille plastique
+ fer à repasser

Utilise la technique de l'**encaustique** (cire fondue + pigments de couleurs) peintures uniques qui emploient une technique distinctive de cire fondue, créant des effets de flou et de distorsion

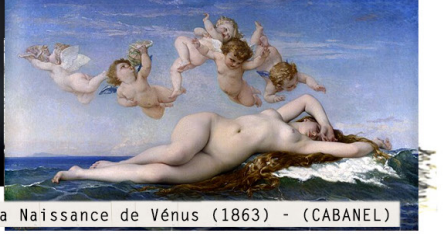
Mon travail consiste à traduire l'incertitude du regard
Ce que je cherche, c'est une forme d'ambiguïté,
quelque chose de non figé, de flottant

GASTON CHAISSAC

Pionnier de l'**art brut.**
Mélange peinture, collage et sculpture, souvent en utilisant des matériaux récupérés.

CABANEL

Peintre pompier - académique



La Naissance de Vénus (1863) - (CABANEL)

KHALIL CHISHTEE

Utilisation de déchets en plastiques pour sculptures

ETIENNE **CARJAT**
Photographe d'Arthur RAIMBAULT

CANALETTO
représentations détaillées et lumineuses de Venise, réalisées avec précision quasi photo.

une VEDUTA

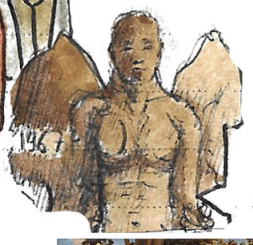
Place St Marc (1723)

CLAUDE **CAHUN**
Photo + littérature et activisme politique

STATUETTE CYCLADIQUE
- 3000 AV. JC (idole)

CARLO **CARRA**
futurisme italien

MATALI **CRASSET**
Designeuse française - modularité, réinvention des objets



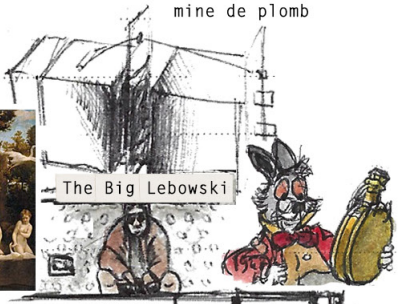
CHRISTOPHE **CHARBONNEL**
sculpteur français

TITUS **CARMEL**
croquis + réalisateur / référent + matériel

Le chevalier rouge (1913)

mine de plomb

ETHAN ET JOEL **COEN**
Frères réalisateurs : The Big Lebowski (1998) ...



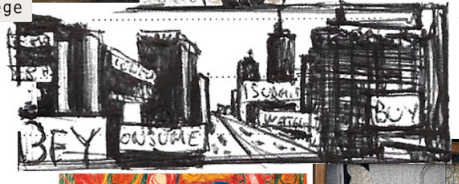
The Big Lebowski

LE **CORREGE**
peintre italien de la Renaissance
Virtuose du sfumato + effets lumineux et dynamiques
le visage de Léda a été fortement endommagé → par une intervention délibérée

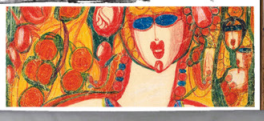
Léda et le Cygne (1532)
Le Corrège

LEWIS **CARROL**
Alice au pays des merveilles (1865)

JOHN **CARPENTER**
The Thing (sollicite zone d'inconfort, oeuvre paranoïaque)
They Live (1988) = désobéissance visuelle // S. FAIREY
Le village des damnés (1995)



ALOISE **CORBAZ**
ART BRUT
Dessins et ses œuvres qui mêlent imaginaire personnel + spirituel
Originaire de Suisse; atteinte de schizophrénie



JOSEPH **CORNELL**
Concept de cabinet de curiosités
Boites = ce sont des théâtres poétiques.
Assemblages = eclipse de la Terre (1960)
Exploration de connexions poétiques

PASCAL **CONVERT**
plasticien français
Thème de la mémoire, histoire, tragédies
Utilise divers matériaux
(bronze, marbre, objets trouvés) pour créer des installations et sculptures

Pieta du Kosovo (2000)
P. CONVERT

MARC **CHAGALL**
Artiste bielorusse = 100 ans
S'inspire de la tradition juive
A repeint le plafond de l'Opéra Garnier
En 1941, il s'exile aux USA.
Il perd sa femme Belle
// La chute de l'Ange

La musique se donne à voir,
la peinture à entendre

La couleur est tout, quand la couleur est bonne, la forme est juste.
La couleur est la vibration, comme la musique.

Paysage bleu (1949)

ROBERT **CRUMB**
mouvement de la BD underground aux États-Unis, associée à la contre-culture

JEAN-BAPTISTE **CARPEAUX**
Dans la première partie de la Divine Comédie de Dante (l'Enfer), **Ugolin**, tyran de la cité de Pise, est **emmuré vivant avec ses enfants.**
Il assiste, impuissant, à leur agonie.
La Danse (1869) est à l'Opéra Garnier
Elle a suscité une vive controverse (style expressif, figures féminines dénudées)
Peu après son installation, un inconnu a jeté de l'encre noire en signe de protestation

La Danse (1869)

Ugolin et ses fils (1870)
Metropolitan Museum of Art (**Met**)

D

P.28
M. DUCHAMP
O. DIX
S. DALI
W. DELVOYE
R. DOISNEAU
J.-L. DAVID
E. DELACROIX
A. DERAIN
DONATELLO
R. ET S. DELAUNAY
DUCCIO
H. DUPRAT

P.29
N. DAWSON
DIDEROT
G. DIDI-HUBERMAN
D. DEL NERO
DE CASTELBAJAC
R. DEPARDON
L. DURIEUX
R. DEPARDON
P. DI SCIULLO
A. DANTO
P. DRUILLET
A. DURER
J. DUBUFFET
J. DUCORROY
H. DAUMIER
R. DUFY

P.30
D. DOLRON
C CRUZ-DIEZ
DADO
R. DEACON
C.T. DREYER
A. DE DAMAS
T. DEAN
P. DECOUFLE
G. DEBORD
D. DEZEUZE
DOMUS AUREA
W. DE MARIA
A. DOVE
O. DEBRE
DOSTOIEVSKI
A. DIAZ
P. DOIG
P. DELVAUX
M. DUMAS
H. DE VRIES
J. DINE
PERE BORELL DEL CASO

P.31
J. DENEVAN
F. DEL COSSA
A. DUBOUT
E. DIETMAN
P. DELLA FRANCESCA
C. DITERZI
DA FABRIANO
G. DIAZ
N. DE CRECY
R. DROUHIN
R. DEMACHY
M. DANIELS
M. ET R. DUFFER
G. DUCHENNE DE BOULOGNE
LE DISCOBOLE
M. DENIS
J. DAVIES
DE STIJL
J. DUCREUX

P.32
E. DEGAS
L. DE VINCI
BRNO DEL ZOU
D. DELRUELLE
G. DELEUZE
J. DUYTTER
S. DEL GROSSO
C-F DAUBIGNY
C. DOTREMONT
R. DE PILES
P. DOUGHERTY
T. DEMAND

P.33
G. DORE
J. DARRIULAT
M. DESGRANDCHAMPS
J. DEAN
A. DOYLE
A. DOROTTE
O. DIPPIE
D. DE ROBERTIS
J. DYKSTRA
S. DE SENLIS
T. DONOVAN
M. DRÖLLING
H. DIAZ
P. DI CORCIA
S. DEMIRTAS
B. DISS
N. DRUCKMANN

MARCEL DUCHAMP

Les plus féroces détracteurs sont les premiers contributeurs de l'oeuvre

N'importe quoi devient beau et jolie au dela de 40 ans

Je ne crois pas en l'art, je crois en l'artiste

Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût

L'Art doit naître de l'idée

Plasticien et homme de lettres
naturalisé américain en 1955

ART CINETIQUE

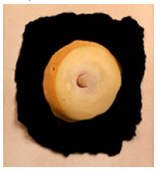
Fontaine (1917)

Se libère de « *l'art rétinien* » conçu pour plaire
Signature (1964) = donne naissance au geste artistique comme oeuvre d'art.
Il prend objet, date et signe = oeuvre
concept de **READY MADE** (objet manufacturé détourné de sa fonction)
- Le collège métaphysique - L'inframince (traces à peine perceptible)
- Erratum musical (1913, piano + n° hasard)
Famille d'artistes : 1 frère peintre et 1 frère sculpteur

L.H.O.O.Q. (1919)

OTTO DIX

Prière de toucher (1947)



Portrait de la journaliste
Sylvia von Harden (1926)

Peintre allemand
Nouvelle objectivité → réalisme cru
Première guerre mondiale (peint les geules cassées)
Contestataire, il dénonce et s'engage contre la guerre

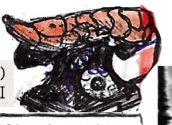
SALVADOR DALI

Exclu → Beaux-Arts (Madrid) : incitation à la rebellion
Exclu → Des surréalistes (1939)

La persistance de la mémoire
(1931) fait 24x33 cm

S'autoproclame immense génie. surnommé **Avida dollars** par A. BRETON.
Interprete rêve, pulsions érotiques. Son frère ainé, appelé également Salvador, est mort 2 ans avant lui. Persuadé d'en être sa réincarnation.

Ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais



Téléphone homard (1936)
S. DALI

WIM DELVOYE

Cloaca (2000) est une machine à excréments
Porc tatoué, dentelle ...

Il y a des jours où il suffit de voir pour ressentir le bonheur

ROBERT DOISNEAU

La beauté échappe aux modes passagères

Photographe humaniste
traque l'extraordinaire dans le quotidien

Le baiser de l'Hotel de ville (1950)

La vitrine de Romi (1948) = peintures de nu
dans la vitrine, prend en photo la réaction

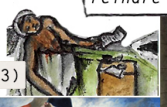
Pipe 3 (2000)
W. DELVOYE

JACQUES-LOUIS DAVID

Visite ses élèves, si les travaux sont mauvais, part sans dire un mot.
Doit s'exiler après avoir voté en faveur de la mort de Louis XVI.
A réalisé d'**importantes peintures en faveur de Napoléon Ier**

Peindre vrai et juste du premier coup

Son côté gauche de son visage est rarement visible
(joue déformée par un kyste, dû à un cancer)
Son père meurt lorsqu'il a 9 ans. BOUCHER, cousin éloigné



la mort de MARAT (1793)

EUGENE DELACROIX

Travail 12 à 15h par jour. Meurt seul, isolé.
Superbe carnet de croquis
Accusé d'être coloriste

La liberté guidant le peuple (1830)
Révolution des 3 glorieuses

Les règles du beau sont éternelles, immuables et le formes sont variables

Serment des Horaces (1784)

ANDRE DERAIN

Si la couleur est bien employée, il est possible de saisir ce que le tableau exprime uniquement par ses effets chromatiques (1850)

Bonaparte franchissant
le Grand-St-Bernard (1801)

et Maurice De VLAMINCK
Fauviste. Juxtapose les tons
pour laisser faire les mélanges
ses derniers mots en mourant

qu'on me montre du vert, du rouge ...

Au Salon d'Automne de 1905, une salle a regroupé des toiles colorées face à une sculpture d'Albert Marque. Le critique d'art Louis Vauxcelles dit alors :

C'est Donatello parmi les fauves

baptisant ainsi ce courant artistique

St Georges et le dragon (1415)

Première oeuvre en perspective
un point de fuite

DONATELLO

Lorsqu'il a terminé la statue d'Habaduc, il cria *mais parle moi !*

David, premier bronze fondu
depuis l'Antiquité

David (1440)

La Maestà (1311)

Habaduc (1436)

ROBERT ET SONIA DELAUNAY

Contrastes simultanés

La lumière dans la nature créé le mouvement des couleurs

La Tour Eiffel (1926)

DUCCIO

Grand peintre Siennois
images narratives

HUBERT DUPRAT

Insectes en or (Cocons)

NEIL DAWSON

Gibbs farm (regroupe 22 artistes)

DIDEROT

inventeur de la critique d'art des Salons

La promenade VERNET, salon de 1767 (veduta)

Invite à une promenade à travers tableaux de **Joseph VERNET** →

L'art doit éduquer, rendre la vertu attrayante, le vice odieux et le ridicule éclatant

Je puis tout pardonner aux hommes excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanisme

GEORGES DIDI-HUBERMAN

actuel ↗

L'empreinte (1997) Geste immemorial → inactuel

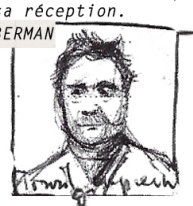
contact = **la ressemblance par contact**

le paradigme de l'empreinte : l'empreinte est-elle l'absence d'une présence ou la présence d'une absence ?

Devant le temps (2000) = anachronisme des images

Le temps est une dimension essentielle de l'O.A. A la fois dans sa création que dans sa réception.

DIDI-HUBERMAN



TOUT FOU TRE PAR TERRE

DANIELE DEL NERO

Architextures qui se décomposent (champignons)

Croissance fongique

JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC

[MODE] = vêtements en lego

LAURENT DURIEUX

Illustrateur belge, affiches films / rétro

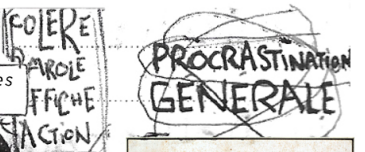
RAYMOND DEPARDON

Photo J.O. // Sport

je me sens davantage passeur (...) je suis un passager de mon époque

PIERRE DI SCIULLO

Typographe / Enseignant à Estienne (école)



ARTHUR DANTO

Le monde le l'Art, 1984

L'art ne dépend plus de critères esthétiques mais d'une réflexion philosophique

l'Histoire de l'art a atteint un point où tout peut être de l'art, à condition que cela soit interprété comme tel dans le contexte artistique approprié

PHILIPPE DRUILLET

Illustrateur BD
(avec MOEBIUS)
A inspiré George LUCAS

Jeune lièvre (1502)

ALBRECHT DÜRER

Revandique audacieusement le statut de l'artiste // Christ

28 ans = age de la maturité

Exotisme (échange travaux contre des perroquets)

Utilise **perspectographe** pour décalquer

Pictoris et architecti praestantissimi (1527)

Un best-seller de la Renaissance, où Dürer révèle tout sur la peinture et l'architecture

L'expérience suprême de l'art, c'est la simplicité

Rhinocéros (1515)

Le vrai art est toujours là où on ne l'attend pas

JEAN DUBUFFET

Pionnier de l'**art Brut** « *art des marginaux et des fous* »

NOUVELLE FIGURATION
Autodidacte
sans références d'artistes
Style anti esthétique et naif,
art populaire. Utilise peinture, platre, poussière, gravier ...
Ancien homme d'affaire au téléphone, utilise un bic 4 couleurs pour griffoner

Je m'oppose à l'art des musées, « art cultivé » et préfère la simplicité des dessins d'enfants

JOEL DUCORROY

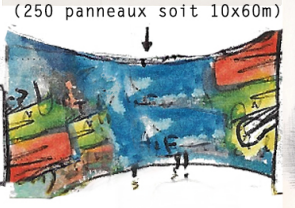
Série « charbon de bois »
Empreintes d'objets
Travaille avec les mots sur plaque minéralogique

L'Art doit naitre du matériau et de l'outil et doit garder trace de la lutte de l'outil avec le matériau

HONORE DAUMIER

caricature anti-bourgeois - graveur

La Fée électricité (1937)
(250 panneaux soit 10x60m)



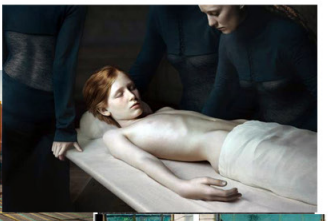
RAOUL DUFY

Art naif

Peindre, c'est faire apparaître une image qui n'est pas celle de l'apparence naturelle des choses, mais qui à la force de la réalité

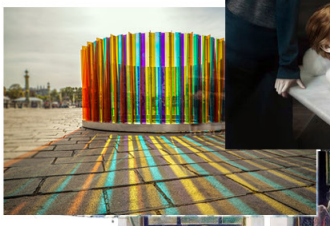
DESIREE **DOLRON**

Digital painting - artiste flamande, imite la peinture à l'huile
Entre la violence et le sacré // the Next REMBRANDT



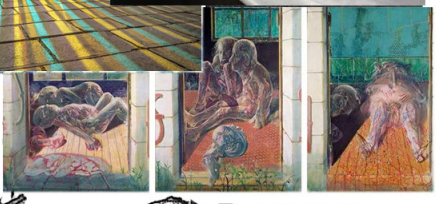
CARLOS **CRUZ-DIEZ**

Optic art (ESPACE + LUMIERE)



DADO

Peintre / Designer yougoslave
(Miodrag DJURIC)



RICHARD **DEACON**

sculpteur britannique (**Turner Prize**, 1987)
matériaux variés (bois, le métal, céramique, plastique)
formes organiques souvent abstraites

CARL THEODOR **DREYER**

Réalisateur - Vampyr (1932)

APOLLODORE **DE DAMAS**

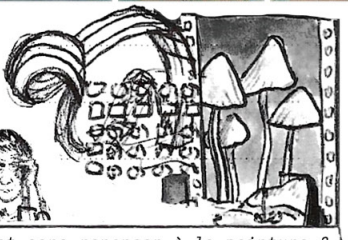
Architecte syrien
A conçu la colonne Trajane à Rome

Colonne Trajane

TACITA **DEAN**

films en pellicule 16 mm,
explorent la mémoire, le temps

40m / 155 scènes
2660 personnages



Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux

G. DEBORD

PHILIPPE **DECOUFLE**

Danseur / Choregraphe // Bauhaus // SCHLEMMER

Comment dépasser le tableau objet sans renoncer à la peinture ?

GUY **DEBORD**

écrivain et cinéaste français
fondateur de l'**Internationale situationniste**
La Société du spectacle (1967)

Internationale → Lettriste (1952 à 1957)
Internationale → Situationniste (1957 à 1972)
Contestation
Critique de la société
Stop au travail

DANIEL **DEZEUZE**

Chassis sur toile

(maison dorée)

DOMUS AUREA

Palais Imperial (Rome)
Feuilles d'or sur fresques

WALTER **DE MARIA**

LAND ART

Le champ de la foudre (1977)

LAND ART
MINIMAL ART

ARTHUR **DOVE**

Art moderne (collages, composition ...)
Oeuvres non figuratives à partir de 1911

OLIVIER **DEBRE**

Peint SUR la toile.
Utilise des pinceaux (balais)

DOSTOÏEVSKI

Ecrivain russe

Le peuple Russe est le seul a pouvoir apporter le bonheur à l'humanité

L'Idiot (1869)
Crime et châtiment (1866)
Les frères Karamazov (1880)

La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toutes réflexions pour ne pas offenser les imbéciles

ALEXIS **DIAZ**

Portraitiste - street art

PETER **DOIG**

Ecossais, **réalisme magique**

PAUL **DELVAUX**

Atmosphère troublante, metaphysique

MARLENE **DUMAS**

S'inspire de Leon GOLUB = portrait

argument politique

HERMAN **DE VRIES**

J'écris en minuscule. La raison est que je suis opposé à toute forme de pensée hiérarchique

100 Years Ago (2001) P. DOIG

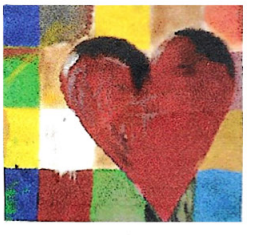
JIM **DINE**

POP ART / **Neo DADA**

PERE BORELL **DEL CASO**

Enfant qui sort du cadre. Réalisme jaillissant

Fuyant la critique (1874)



JIM DENEVAN

Land artist - oeuvres aux dimensions exceptionnelles !
Outstanding in the field (Remarquable dans le champ)
concept de dîners en plein air

FRANCESCO DEL COSSA

Peintre italien (Ecole de FERRARE) durant le Quattrocento

escargot au premier plan

ALBERT DUBOUT

Dessiner comme un Dubout : avec humour et maladresse

F. DEL COSSA
L'Annonciation (1470)

ERIK DIETMAN

approche provocatrice, humour + philosophiques

PIERO DELLA FRANCESCA

Usage extraordinairement subtil et précis de la perspective pour organiser l'espace
impression de profondeur = mathématiques

Cité idéale (Urbino, 1480)
P. DELLA FRANCESCA

Pour que les visages sortent de la peinture, les peintres doivent être instruits

La flagélation du Christ (1444)

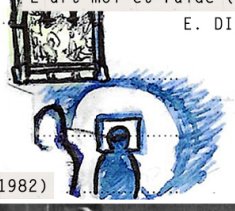
CLAIRE DITERZI

Auteur / Compositeur / interprète française

GENTILE DA FABRIANO

Gothique international

élégance linéaire, leurs couleurs vives et riches, ainsi qu'une grande attention aux détails des vêtements, des textures et des objets



L'art mol et raide (1986)
E. DIETMAN

Vous venez au cœur de l'Allemagne juste pour lire le mot art sous votre propre ombre

Eclipsis (1982)

GONZALO DIAZ

l'ombre du spectateur révèle un message

NICOLAS DE CRECY

Maturité du trait
Décallage humouristique des situations
Le bibendum céleste (1990)

Nu allongé (1910)
R. DEMACHY

REYNALD DROUHIN

Monochrome internet / couleurs

ROBERT DEMACHY

La lutte (1904) Chef de fil **PICTURALISME**
Rivalise avec **la peinture pour légitimer la photographie**

MATTHEW DANIELS

Illustrateur New-York
GESTE / Traits de crayons visible

MATT ET ROSS DUFFER

Réalisateurs (Stanger Things)

STRANGER THINGS

GUILLAUME DUCHENNE DE BOULOGNE

Repertorie ce qui caractérise les émotions grâce à la photo

Tout peut s'observer par la photo

tristesse
peur
colère
joie

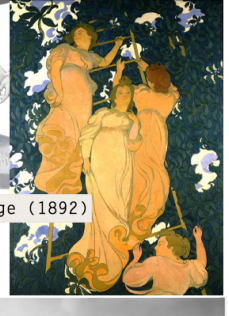
LE DISCOBOLE

La beauté du corps sportif, canon de réussite et de musculature
Sculpté par MYRON

MAURICE DENIS

Il faut se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de guerre, c'est une surface plane et des couleurs qu'on assemble

Nabis - Décorateur / graveur



L'échelle dans le feuillage (1892)

JOHN DAVIES

photographies en noir et blanc de paysages urbains et industriels du Royaume-Uni. Paysage modifié par l'Homme

Centrale électrique d'Agecroft (1983)

DE STIJL

Revue de 1917 à 1932, néo-abstrait.
Theo VAN DOESBURG et Piet MONDRIAN énoncent **théories de l'esthétisme**
Influence l'Europe du Nord dans l'abstraction / architecture / *design* à travers l'école du BAUHAUS + style international
Forme d'art géométrique + palette de couleurs primaire + Noir et Blanc

JOSEPH DUCREUX

surtout connu pour ses **autoportraits expressifs** et **non conventionnels** à la fin du XVIIIe siècle

EDGAR DEGAS

A raté ses études de droit
Aime la photographie
Tout comme E. MONET, C. PISSARRO, P. CEZANNE, il termine sa vie quasiment aveugle (césité)
Il se tourne donc vers la sculpture
E. MANET a mutilé une de ses toiles
S'inspire des estampes japonaises (cadrage, personnages décentrés).
Saisit la lumière et l'instant (danseuses)
Utilisation : pastels secs (poussière de papillon) + pointe (traits fins)
+ aplats (teintes) + estompes

Quand quelqu'un paye un tableau 3000 francs, c'est qu'il lui plait.
Quand il paye 300 000 francs, c'est qu'il plaît aux autres

Le Foyer de la danse à l'Opéra de la rue Le Peletier, 1872

Aucun art n'est aussi spontané que le mien !
Ce que je fais est le résultat de la réflexion et de l'étude des grands maitres

LEONARD DE VINCI

Vient en France suite à l'invitation de François Ier.
A terminé sa vie au **Chateau du Clos Lucé**.
A 3 ans près, il serait mort en Italie. Végétarien et gaucher.
A peint seulement 20 tableaux. Pour lui,la peinture vise à imiter la nature « **COSA MENTALE** » (chose mentale)
La JOCONDE : volée en 1911, retrouvée en 1914. Elle regarde le spectateur où qu'il soit.
30 000 visiteurs/jour.Technique du **Sfumato** + perspective **atmosphérique**

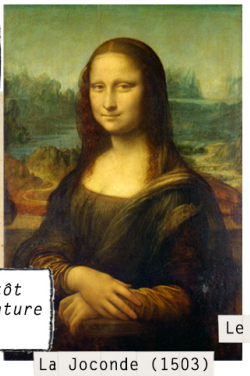
Traité de la peinture (1651)

Sachez vous éloignez car, lorsque vous retournerez à votre travail, votre jugement sera plus sûr

Le peintre doit s'efforcer d'être universel

L'ombre unit l'homme à la nature

La peinture est une poésie qui se voit plutôt que de se sentir. Et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir



La Joconde (1503)

La Dame à l'Hermine (1489)
premier portrait moderne (Cecilia GALLERANI)

Le sauveur du monde (1500) est la plus chère du monde mais est également introuvable.

Codex Atlanticus (carnets de De Vinci)

Le PARAGONE (comparaison) = débat opposant peinture vs sculpture

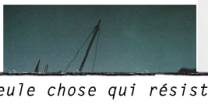
Codex Atlanticus de De VINCI entre 1478 et 1519
1119 feuilles de notes et croquis

BRNO DEL ZOU

Concept de **photosculpture** (installations dans l'espace de fragments)

DAVID DELRUELLE

Photomontage réaliste - concept vision grand angle



GILLES DELEUZE

Différence et répétition (1968)

L'art est la seule chose qui résiste à la mort

Différence = force créatrice qui permet changement
Le virtuel = existe dans le possible
L'actuel = existe réellement

Mille Plateaux (1980)

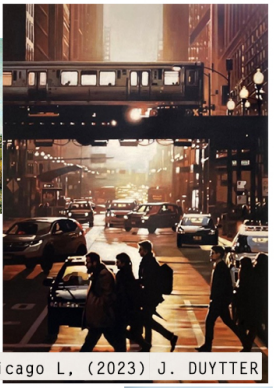
Monde en réseau = Racines
pensée structurée hiérarchiquement
VS
pensée en réseaux, non linéaire

Le virtuel s'oppose à l'actuel

Concept de RHIZOME

JERÔME DUYTTER

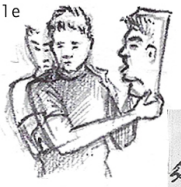
Fasciné par les architectures soutenues
contrastes lumineux. Ambiance citadine artificielle



Chicago L, (2023) J. DUYTTER

SEBASTIEN DEL GROSSO

L'esquisse d'une vie
Mélange photos personnelles + dessins

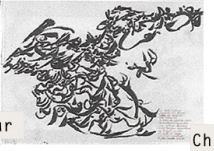


CHARLES-FRANCOIS DAUBIGNY

Ecole de Barbizon (romantisme / impressionnisme)

CHRISTIAN DOTREMONT

Theoricien du groupe **CoBrA** (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam)
Approche spontanée et **expérimentale** de l'art,
s'inspirant notamment des dessins d'enfants,
de l'**art populaire** et des formes primitives.



La couleur

ROGER DE PILES

Chef de fil **des Rubenistes** (cf: La querelle du coloris)

PATRICK DOUGHERTY

Land art USA. Trouver l'équilibre entre texture, couleur + angle

THOMAS DEMAND

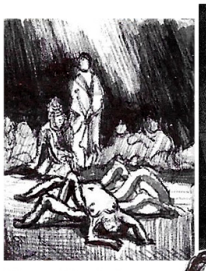
OBJET → éphémère

Crée des maquettes hyperréalistes en papier et en carton, qu'il photographie avant de les détruire.
Interroge nature de l'image, mémoire et réalité

GUSTAVE DORE

Illustre contes de PERRAULT - DANTE - GARGANTUA ...
Style théatral, rempli de contrastes saisissant entre lumière et obscurité = intensité émotionnelle dramatique
A 30 ans = 100 000 dessins. Aventure, imagination, évasion = à fait rêver une génération entière
On parle de « romantisme industrialisé »
(cf : Jules VERNE)

Journal CHARIVARI (Caricatures)



La Divine Comédie de Dante
L'Enfer (1861)

JACQUES DARRIULAT

Ucello : chasse et perspective (1998)

Philosophe et historien de l'art. Comment les artistes ont-ils maîtrisé la perspective, marquant ainsi un tournant fondamental à la Renaissance ?

les compositions de Uccello, bien qu'innovantes sur le plan technique, possèdent également une qualité théâtrale. La perspective est utilisée pour diriger le regard du spectateur et renforcer la narration visuelle.

La perspective cherche à capturer le regard, chaque tableau est un piège pour le regard

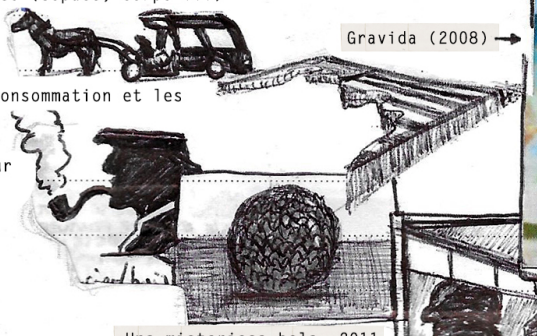
MARC DESGRANDCHAMPS

corps peint « fantomatique »
(opaque par endroit, transparent, voir translucide)
peinture figurative + anomalies (espace, corps ...)

Gravida (2008) →

JEREMY DEAN

installations provocatrices qui questionnent l'histoire, la politique, la culture de consommation et les identités américaines.



ARTHUR DOYLE

écrivain, médecin et inventeur connu pour avoir créé le détective **Sherlock Holmes**

ANTOINE DOROTTE

thèmes de la mémoire, de l'identité et de l'absence
Utilise Zinc, acier, bois

Una misteriosa bola, 2011

OWEN DIPPIE

Street artist

peintures murales et ses œuvres de street art qui **mêlent des éléments de l'art classique avec des influences contemporaines**.
Il est surtout connu pour ses portraits de figures emblématiques de l'art et de la culture populaire, qu'il reproduit souvent en grand format sur les murs des villes à travers le monde.

DEBORAH DE ROBERTIS

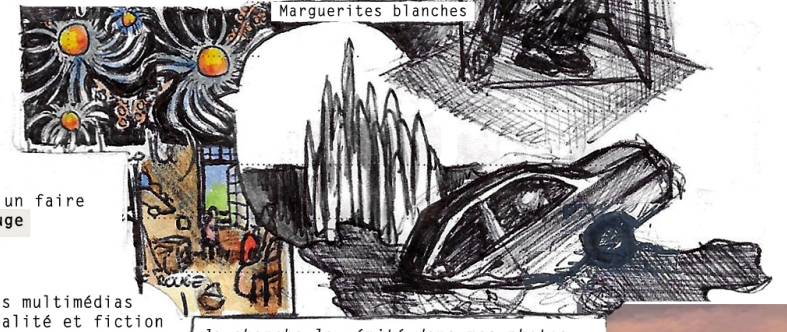
Performance : nue devant l'Origine du Monde de G. COURBET

JOHN DYKSTRA

Effets spéciaux
utilisation informatique dans le cinéma

SERAPHINE DE SENLIS

Peintre autodidacte
Morte dans un asile



Marguerites blanches

TARA DONOVAN

installations et sculptures à grande échelle réalisées à partir d'objets du quotidien.

MARTIN DROLLING

A acquis **45 coeurs de Roi** pour un faire un pigment → **brun momie rouge**

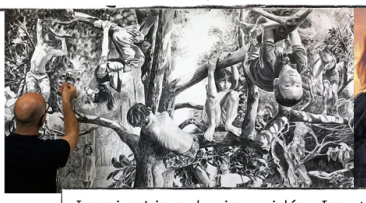
HUMBERTO DIAZ

artiste contemporain cubain
installations, sculptures œuvres multimédias interrogent frontières entre réalité et fiction

Je cherche la vérité dans mes photos. L'art est un mensonge qui dit la vérité

PHILIP-LORCA DI CORCIA

portraits et mises en scène brouillent la frontière entre documentaire et fiction



SINAN DEMIRTAS

Artiste turque, **dessin réaliste au fusain échelle 1**

BUFF DISS

Art scotch - dessine avec scotch

NEIL DRUCKMANN

Créateur et developpeur de **The Last of Us**

Inspiration du jeu-vidéo *Ico* + film *la nuit des morts vivants* (G. ROMERO)

E

P.36
O. ELIASSON
J. ENSOR
M. ERNST
EUXITHEOS ET EUPHRONIOS
EUTHYMIDES
G. EIFFEL
A. EXERGIAN
T. EMIN

P.37
P. EISENMAN
U. ECO
G. D'ESTREES
L. EL LISSITZKY
R. ESTES
W. EVANS
EL ANATSUI
H. EDGARTON
T. EHRMANN
J. V. EYCK
MC ESCHER

P.38
A. DE ST. EXUPERY
L. ESSAYDI
C.C. EBBETS
D. EDDY
V. EXPORT
P. ELUARD
L. ERLICH
EVA ET ADELE
ERRO
E. MCHALE
B. EDWARDS
P. ECHAROUX

OLAFUR **ELIASSON**

Artiste islandais, danois. Aborde la question de la LUMIERE (mobiles)

The Weather project (2004) au Tate Modern Museum de Londres
Il s'agit d'une création In situ d'un demi soleil réfléchit par un miroir.

Beauty (1993) : tuyau d'arrosage crevé par des trous + lumière (arc-en-ciel)

My waterfalls (2008) : cascade artificielle à New-York

JAMES **ENSOR**

peintre et graveur belge,
considéré comme l'une des figures clés du mouvement symboliste et expressionniste

critique sociale, à la religion, à la mort et à la folie, souvent représentés à travers des masques, des squelettes et des figures masquées

explore les aspects les plus sombres et les plus troublants de la condition humaine à travers un langage artistique unique et profondément personnel

MAX **ERNST**

Une semaine de Bonté (1934)

Si ce sont les plumes qui font le plumage,
ce n'est pas la colle qui fait le collage

Allemand, surréaliste, dadaiste
Sculpture, collages, peinture ...
Hommes hybrides, chimères, têtes d'animaux
Femme = Dorothea TANNING

Met au point la technique du FROTTAGE lorsqu'il était en vacances dans un hôtel à Pornic. Il dessine au sol sur du parquet et récupère l'empreinte du motif du bois

Bouleverse la réalité avec des collages

préparation de la colle d'os (1921)

EUXITHEOS ET EUPHRONIOS

Pionnier IVème siècle, réclame plus de liberté pour peindre
L'artiste s'attache à prendre des volumes et s'approprie l'espace. Il inverse les zones peintes et non peintes (rouge et noir). Désormais, la ligne n'est plus incisée mais peinte. Elle devient fluide.

EUTHYMIDES

Grèce Antique
(500 AV. JC)

Vases Grecs →

Figures NOIRES

Décoration en noir
3 cuissons
Rapidement remplacées

Figures ROUGES

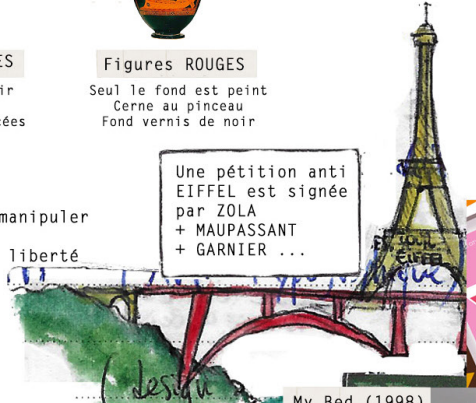
Seul le fond est peint
Cerne au pinceau
Fond vernis de noir

un stamnos (vase grec) →

GUSTAVE **EIFFEL**

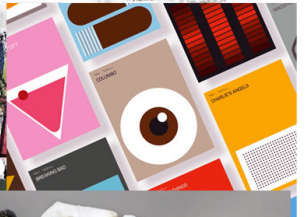
Passer de la pierre au métal
Le fer est plus résistant, facile à manipuler
Environ 1 000 oeuvres dans le Monde
dont la structure de la statue de la liberté
CF : Maria PIA (Porto)
Viaduc de Garabit
(5 ans avant la Tour Eiffel)

Une pétition anti EIFFEL est signée par ZOLA + MAUPASSANT + GARNIER ...



ALBERT **EXERGIAN**

Studio de Design,
style vectoriel minimaliste



TRACEY **EMIN**

Œuvres autobiographiques, souvent provocantes et personnelles, utilisant une variété de médiums, y compris l'installation, la sculpture et la broderie

Le lit de l'artiste tel qu'il était après plusieurs jours de dépression, avec des draps froissés et des objets personnels éparpillés autour

My Bed (1998)

Je ne me sens jamais seule si j'ai un livre - ils sont comme de vieux amis.
Même si vous ne les lisez pas encore et encore, vous savez qu'ils sont là.

PETER EISENMAN

conceptions complexes
et projets architecturaux abstraits

Mémorial sur l'Holocauste à Berlin (2005)
2711 stèles

UMBERTO ECO

L'Œuvre ouverte (1962)

Aucune œuvre d'art n'est vraiment fermée, chacune d'elles comporte une infinité de lectures possibles

Multiples significations et interprétations des oeuvres d'art

GABRIELLE D'ESTREES ET UNE DE SES SOEURS

Peintre anonyme = école de Fontainebleau // Manon CUSE
représente Gabrielle d'Estrées, maîtresse d'Henri IV de France, avec sa sœur, probablement Louise d'Estrées.

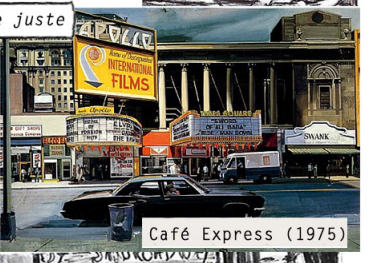
EL LISSITZKY

Avant-garde russe
A eu une influence significative sur le développement de l'art moderne et l'art constructiviste. Photomontage formalistique

La forme ne doit pas être belle, mais elle doit être juste

RICHARD ESTES

Peintre hyperréaliste américain
OBJET-TABLEAU (physicalité du tableau)
PICTURALITE : volonté de mettre en avant le travail de la main
Utilise la technique de l'EPISCOPE pour décalquer (projection sur mur)



Café Express (1975)

WALKER EVANS

Photo sobre et nette - série archit. USA
Le métro américain

Je ne cherchais rien, les choses me cherchaient, je le sentais ainsi, elles m'appelaient vraiment

EL ANATSUI

Artiste africain (Lion d'Or de Venise, 2005)
Accumulation de capsules de bière, boîte de sardine ...
Cercles concentriques, ref à la culture Ghanéenne
Le drapé // Art. Académique

Dusasa I (2005)

HAROLD EDGARTON

Le mouvement en photo avec STROBOSCOPE
(au millionième de seconde)

Goutte de lait →

THIERRY EHRMANN

La demeure du Chaos (Lyon)

L'Art contemporain n'existe pas sans scandales

JAN VAN EYCK

Primitif flamand

Ecrit en lettres gothiques au dessus du miroir circulaire *Jan Van Eyck était ici*

Met au point la **technique du GLACIS**
= superpose fines couches de couleurs.

Signe ses tableaux (artisan ou artiste ?)
Peintre officiel de Philippe LE BON
Beaucoup de détails (Vierge du Chancelier Rolin)

Les epoux ARNOLFINI (1434)
// Desperate Housewife

Autoportrait au miroir sphérique (1935)

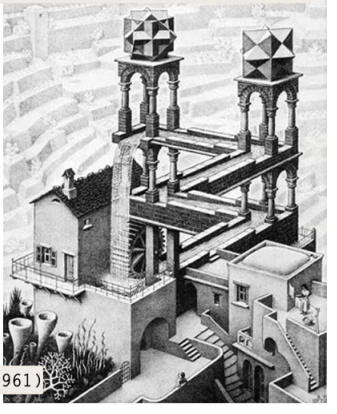
M.C. ESCHER

Mon travail est un jeu. Un jeu très sérieux.

Peintre hollandais
Oeuvres représentant des espaces impossibles.
Gravures et lithographies qui explorent des concepts mathématiques complexes à travers des illusions d'optique fascinantes. A une place unique dans l'art visuel, combinant une maîtrise technique des gravures avec une vision mathématique qui défie la logique et la perception de l'espace.

- cinéma (Inception, 2010) = **escalier de Penrose**
- architecture (Musée Escher à la Haye)
- jeux vidéo (Monument Valey, 2014)
- mode et design (Viktor & Rolf)
- sciences et mathématiques (perception)
- culture populaire (pochettes d'albums)
- art (Op Art)

Mains se dessinant (1948)



La cascade (1961)

ANTOINE DE ST EXUPERY

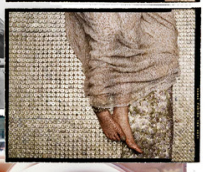
C'est la folie de haïr toutes les roses par qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous ses rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué ... Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ.

Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants

Mauvais élève, passionné d'aviation. Il écrit la nuit.

Le Petit prince, 1943 (amour et amitié)

On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour nos yeux



On est jamais bon juge de soi-même

LALLA ESSAYDI

Artiste marocaine contemporaine reconnue pour son travail en photographie peinture, installation et arts mixtes

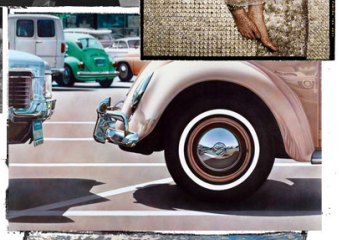
Utilise le Henné sur le corps = transparence

CHARLES CLYDES EBBETS

Photos réalisées pendant la construction du Rockfeller Center (1932)

DON EDDY

Hyperrealisme // Photo
Reflets de véhicules dans carrosserie



VALIE EXPORT

Performance avec son corps
provocations, exhibition, automutilation

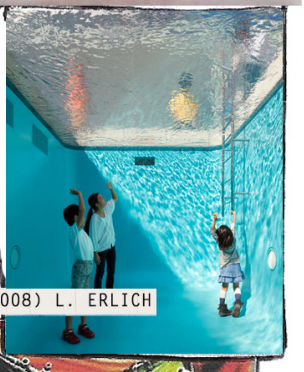
PAUL ELUARD

Le dur désir de durer (1946)
Surréaliste français, ami de Man RAY
Très amoureux de sa femme NUSCH

Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel

LEANDRO ERLICH

Artiste argentin, installations. Joue avec nos perceptions

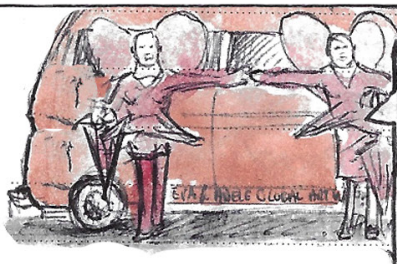


Swimming pool (2008) L. ERLICH

EVA ET ADELE

Jumelles ermaphrodites

Tous les lieux où nous sommes sont des musées



ERRO

POP ART / Figuration libre. Nouveau réalisme
collages incroyables

J'avais 12 ans quand j'ai commencé à peindre et j'étais tout seul

EVELYN MCHALE

décédée le 1er mai 1947. Elle s'est suicidée en sautant de l'Observatoire du 86ème étage de l'Empire State Building à New York

Le plus beau suicide

Se suicide le 1er mai 1947, en sautant du 86ème étage de l'Empire State Building

Visages dans Central Park (2018)

A inspiré A. WARHOL

BETTY EDWARDS

Dessiner grâce au cerveau droit (1979)
méthode du cadre reticulé

PHILIPPE ECHAROUX

Art 2.0
Photo, lumière
Projection mapping

F

P.40
R. FILLIOU
S. FLEURY
H. FULTON
W. FRIEDKIN
C. FILIGER
A. M. FILAIRE
L. FONTANA
D. FLAVIN
H. FRAMPTON
M. FATMI
R. FRANK
D. FRIEDRICH
G. FROMANGER

P.41
B. FRIZE
M. FIGUERAS
L. FULLER
B. FLANAGAN
S. FRANCIS
F. FOREST
L. FREUD
P. FISCHLI ET D. WEISS
E. M. FALCONET
O. FAHSTROM
E. FISCHL
L. FABRO
J.H. FRAGONARD
J. FOUQUET
D. FREMOND

P.42
S. FAIREY
E. FELLA
U. FISCHER
L. FONTANA
P. FAREL
C. FOSS
J.H. FUSSLI
J. FAUTRIER
SPIRALE DE FIBONACCI
J. FABRE
N. FOSTER
A. FLEISHER
P. FAVIER
H. FANTIN-LATOUR
J. FONTCUBERTA

P.43
F. FRAZETTA
G. FURY
R. FLECK
T. FRUIN
S. FIDAI
L.C. FENNE
F. FELLINI
A. FRANQUIN
L. FOUJITA
L. FRIEDLANDER
J. FORD
T. FRIEDMAN
M. FREDERICKS
I. FLEMING
W. FORSYTHE
C. FEUERMAN

ROBERT FILLIOU

associé au mouvement Fluxus,
connu pour ses œuvres d'art conceptuel
et ses performances.

Il a travaillé comme économiste pour les Nations Unies, a été militant communiste, et a également voyagé
approche par l'humour, la spontanéité
et l'idée que l'art peut être trouvé
dans les aspects ordinaires de la vie quotidienne

L'Art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art

Bien fait, mal fait, pas fait (1969)

la joconde est dans les escaliers (1969)

SYLVIE FLEURY

Voiture dégonflée, chewing-gum géant ...
Echelle + Matériaux

HAMISH FULTON

Souvent, on me considère comme un sculpteur ou land artist. Je ne suis ni l'un, ni l'autre. Je suis un artiste qui marche

artiste marcheur = art conceptuel / performatif marche = médium artistique

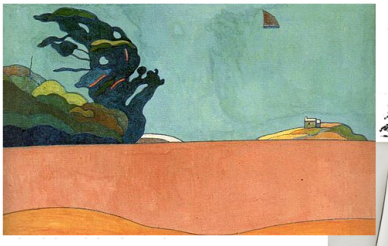
WILLIAM FRIEDKIN

L'Exorciste (1973)
Sorcerer (1977)
// Le salaire de la Peur (1953)

SPIDER WALK
(L'Exorciste)

CHARLES FILIGER

mouvement des Nabis
École de Pont-Aven
Paysage du Pouldu (1892)



ANNE-MARIE FILAIRE

Ruines / Paysages brumeux

LUCIO FONTANA

Concept SPATIAL, ARTE POVERA / Fondateur de l'ART INFORMEL
Une seule couleur qu'il perfore, lacère = révélation durant un moment de colère
Toile n'est pas une icone (désacraliser le support)

Concetto spaziale, attese (1964)

DAN FLAVIN

Est-ce qu'on demande à un architecte de monter ses murs ?
C'en est fini du travail pour moi.
Maintenant, il est laissé aux electriciens et aux ingénieurs.

La LUMIERE (tubes fluo)
39 monuments en hommage à TATLIN, installations impressionnantes
Art minimal - frontières entre espace de l'oeuvre et spectateur disparaissent

Il sculpte la lumière, les couleurs s'y mélangent pour créer une oeuvre immatérielle qui se répdand au delà du cadre. Il se limite à la conception sur papier. Ce sont des techniciens qui réalisent l'installation.

HOLLIS FRAMPTON

films expérimentaux qui explorent les limites et les possibilités du médium cinématographique.
Zorns Lemma (1970)

MOUNIR FATMI

artiste contemporain marocain né en 1970 à Tanger.
Il est connu pour son travail multidisciplinaire qui inclut la sculpture, l'installation, la vidéo, la peinture et le dessin

ROBERT FRANK

photographe suisse,
un des photographes les plus influents du XXe siècle
The Americans (1958) ; 83 photos d'un road trip USA

DAVID FRIEDRICH

Le ROMANTISME
célèbre pour ses paysages mélancoliques et contemplatifs

GERARD FROMANGER

FIGURATION NARRATIVE
Apparaît en **1964** avec l'exposition « **Mythologies quotidiennes** »

Utilise **Episcope** pour décalquer
Couleurs / Rythme, projection mapping
Sens narratif clair, réaliste,
mise en scènes lisibles
Ami de Merri JOLIVET (Atelier populaire, 1969)

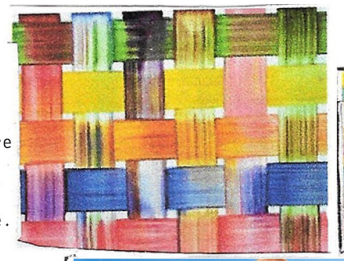
L'Homme au dessus des nuages (1818)
D. FRIEDRICH

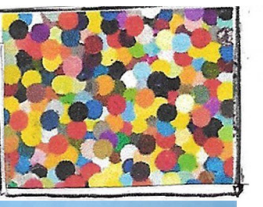
BERNARD FRIZE

Arts visuels

peintures abstraites et conceptuelles.
Son travail explore les processus de création artistique, les interactions entre les couleurs et les textures.
dynamiques entre le hasard et le contrôle.

méthodes quasi-scientifique de la peinture.

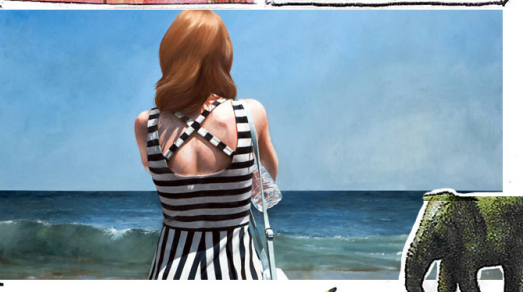




MARC FIGUERAS

Peinture figurative

artiste espagnol
exploration de la mémoire, de l'identité et des perceptions individuelles à travers divers médiums artistiques, notamment la peinture, la sculpture et l'installation.

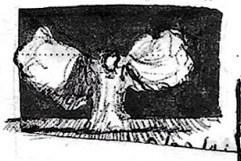


LOIE FULLER

Danse moderne (utilise voile = mouvement)

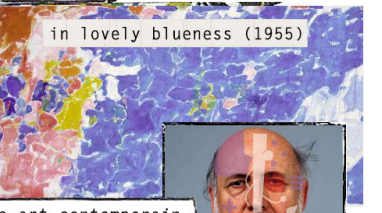
BARRY FLANAGAN

sculpteur britannique
sculptures de lièvres en bronze, qui sont devenues emblématiques de son travail.



SAM FRANCIS

Peintre non figuratif // POLLOCK (+ couleurs)
œuvre abstraite qui exprime la lumière, la couleur et le mouvement avec une grande liberté et une intensité émotionnelle



FRED FOREST

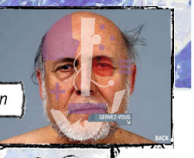
pionnier de l'art numérique + participatif. Politique + provocateur
Le technomariage (1984) mariage fictif, interactif, en direct TV.

LUCIAN FREUD

Petit fils du sociologue
Ami et rival de **Francis BACON**
portraits puissants, sans concession, caractérisés par une texture épaisse et attention obsessionnelle aux **détails du corps humain**.
Déforme personnages par extrapolation
Le nu = potentiellement scandaleux, sulfureux

art actuel ou virtuel n'est pas art contemporain

Je veux que la peinture fonctionne comme la chair



Benefits supervisor sleeping, 1995

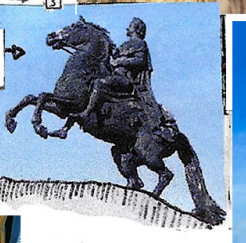
PETER FLISCHLI ET DAVID WEISS

Enchainement d'actions = aventure !

ETIENNE MAURICE FALCONET

Cavalier de bronze à St Petersburg.

A travaillé 12 ans dessus



OJVIND FAHSTROM

Surréalisme suédois (peintre et écrivain)
BD // Accumulation vignettes

ERIC FISCHL

œuvres figuratives provocantes qui explorent des thèmes tels que la sexualité, la famille, la classe sociale et la culture américaine

LUCIANO FABRO

Concept spatial
Elargit concept et idée de tableau à l'espace

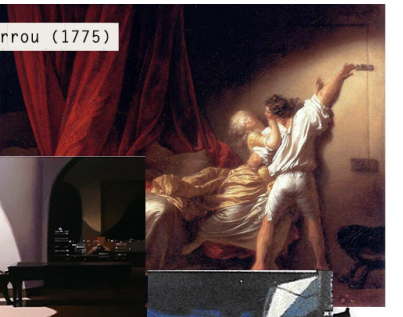
ITALIE

La leçon, 2018

FRAGONARD

A été conservateur au Louvre en 1793
frivolité, légèreté, tension sexuelle
Style rococo (post baroque)

Le Verrou (1775)



Le premier à avoir élevé l'esquisse en oeuvre d'Art

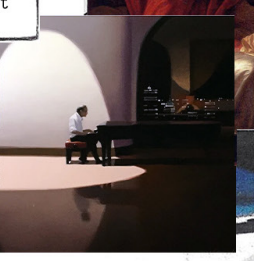
JEAN FOUQUET

Livre d'heures (1460) beaucoup d'enluminures
Comme VAN EYCK, il aime les portraits
Madone entourée de séraphins et chérubins

Madone et l'enfant, 1458

DENIS FREMOND

Maître de la lumière
Peinture à l'huile // HOPPER (solitude urbaine)
Croquis → esquisse → peinture
(pris sur le vif)(travail préparatoire)



SHEPARD FAIREY

Street artist
Campagne HOPE pour B. OBAMA (2008) →
// John CARPENTER (They Lives)

EDOUARD FELLA

style graphique
distinctif
Police OUTWEST

URS FISCHER

Affiche réalisée avec Paint
Technique de la cire perdue

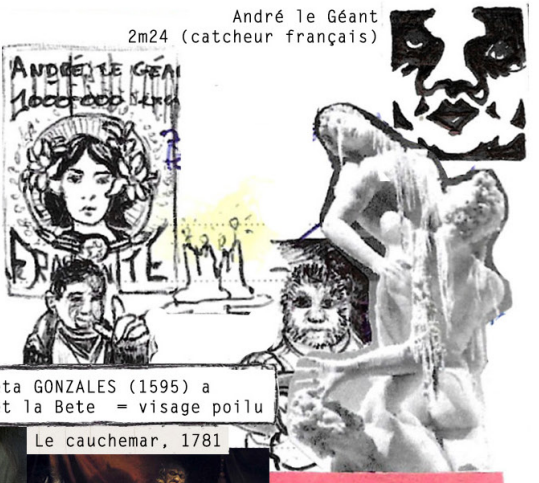
LAVINIA FONTANA

Femme peintre italienne
Visages poilus

Portrait d'Antonieta GONZALES (1595) a inspiré La Belle et la Bete = visage poilu

PIERRE FAREL

Personnages mannequin sans visages



CHRISS FOSS

Illustration vaisseaux S.F.
21 century foss

Le cauchemar, 1781

Les Trois Sorcières, 1783

JOHANN H. FÜSSLI

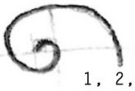
peintre suisse néoclassique et romantique, œuvres dramatiques et fantasmagoriques qui explorent des thèmes mythologiques, littéraires et religieux

JEAN FAUTRIER

peintre et sculpteur français,
art informel et de l'art brut
Série les otages (33 tableaux, 1945)
témoignage poignant de la cruauté de la guerre et impact dévastateur sur les individus innocents
// DUBUFFET // Claire ALARY

SPIRALE DE FIBONACCI

Suite de nombres entiers
Somme des 2 nombres qui la précèdent



1, 2, 3, 5, 8 ...
// Nombre d'Or

A 18 ans, j'étais à Bruges. J'ai découvert le body art et la performance.

JAN FABRE

artiste belge
travail innovant et provocateur
Le plus grand vers du monde

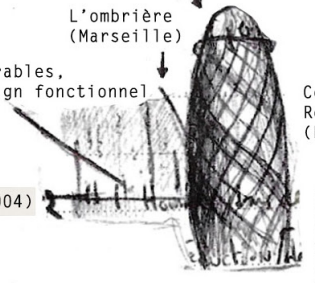
the Gherkin (le cornichon) (Londres)

matière = terre d'Espagne (1956)

NORMAN FOSTER

architecte britannique
conceptions innovantes durables, technologie avancée + design fonctionnel

L'ombrière (Marseille)



Coupole du Reichstag (Berlin) →

ALAIN FLEISCHER

Homme dans les draps
Le chien de Kafka (2004)

En tant qu'architecte, vous concevez pour le présent. Avec une conscience du passé, pour un avenir qui est essentiellement inconnu.

Draps

PHILIPPE FAVIER

Boites à sardines

HENRI FANTIN-LATOUR

Peintre réaliste, symboliste français
Admirrait DELACROIX, ne supportait pas Arthur RIMBAUD
Albert MERAT remplacé par un bouquet de fleurs →

Un coin de table (1872)

JOAN FONTCUBERTA

Fausse image / photo truquée
Suscite « le doute actif » (ne pas tout croire)

HYBRIDATION

approche critique et ludique de la photographie, remettant en question la notion de vérité et d'authenticité de l'image

Fauna (1987) →

Une série qui présente des photographies de créatures fabriquées numériquement

FRANK FRAZETTA

art fantastique et SF.
Est surtout célèbre pour ses couvertures de livres (Conan le Barbare et Tarzan)

Concernant mon art, j'ai suivi mon propre chemin et n'ai pas suivi les tendances

GRAN FURY

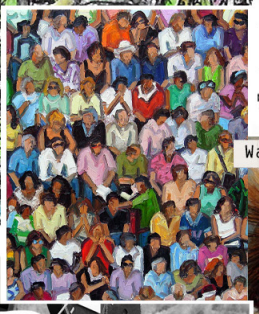
Collectif artistique
(affiches sensationnelles) créé en en 1988

RALPH FLECK

Villes en vue aérienne / peinture à l'huile

TOM FRUIN

sculptures et ses installations colorées et lumineuses
// Chiharu SHIOTA
Architecture // Vitraux



Stadion 17/VIII (2022)
R. FLECK

SALAVAT FIDAI

Sculpture nanoscopique mine de crayon
// Vincent BOUSSEREZ

LOUISE CAMILLE FENNE

Peinture contemporaine Danoise.
Portraits à l'huile, inspiration florentine

Watertower (2017)

FEDERICO FELLINI

Réalisateur italien
La Strada (1954)
Dolce Vita (1960) palme d'Or à Cannes

F. FELLINI

Dans la lumière (2022
L.C. FENNI

ANDRE FRANQUIN

Ecole de MARCINELLE

Fondateur de SPIROU / GASTON ...

Gaston ralenti → mouvement
→ regard du spectateur

L'expression et le geste sont très importants, c'est la vie de nos personnages

LEONARD FOUJITA

peintre japonais naturalisé français.
Il est particulièrement connu pour son style distinctif qui mélange les influences japonaises et occidentales

Femmes / Chats

Ombre et majorette (1968)
L. FRIEDLANDER

LEE FRIEDLANDER

photographe connu pour sa longue carrière de documentariste du paysage social américain
Désordre urbain - panneaux de publicité

JOHN FORD

Immense réalisateur classique USA

Je m'appelle John FORD. Je fais des westerns

TOM FRIEDMAN

thèmes liés à la perception, transformation des objets quotidiens et illusions. Utilisation de matériaux variés remettent en question notre compréhension de la réalité
Personnages en alluminium

MURRAY FREDERICKS

Contempler l'infini

IAN FLEMING

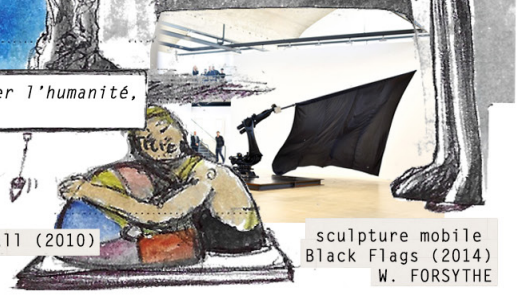
James BOND

écrivain britannique célèbre pour avoir créé le personnage de James Bond, l'agent secret de Sa Majesté

J'ai appris à regarder l'humanité, avec bienveillance

WILLIAM FORSYTHE

Danse, choregraphie
plasticien



sculpture mobile
Black Flags (2014)
W. FORSYTHE

CAROLE FEUERMAN

Sculpture bronze nageuse 70's
Hyperrealisme

Monumental Brooke with Beachball (2010)

P.46
S. GUPTA
N. GONTCHAROVA
G. GAUCKLER
N. GABO
G. DA FABRIANO
T. GERICAULT
N. GOLDIN
P. GAUGUIN
A. GIACOMETTI
V. GIRAUD
G. DE NITTIS
EL GRECO
P. GRONON
G. DE COINTET
GIBLERT ET GEORGES

P.47
G. DE CHIRICO
G. GAROUSTE
H. GOETZ
S. GARAU
F. GONZALEZ-TORRES
D. GRAHAM
A. GURSKY
G. DE LA TOUR
M. GRAHAM
G. MATTA-CLARK
GIOTTO DI BONDONE
GUERRILLA GIRLS
G. GROSZ

P.48
M. GONDRY
M. GLASER
B. GYLYS
J. GUARNIDO
G. VON HAGENS
B. A. GAILLOT
M. GAUMNITZ
A. GISBERT
C. GAILLARD
D. GORES
T. GAUTIER
C. GREENDBERG
P. GUSTON
P. E. GARGALLO
M. GRUNEWALD
J. GORIN
G. GASIOROWSKI

P.49
J. GRIS
A. GORKY
J. GERZ
M. DE GOEY
C. GARNIER
E. GRAY
C. GUO-QIANG
T. GRUNDFELD
O. GUAYASAMIN
R. GOLDBERG
J. GREENBERG
F. DE GOYA
I. GILBOA
J. GREEN
G. GARCIN
A. GAUDI

g

P.50
T. GAINSBOROUGH
A. GOLDER
J. GOETHE
J. P. GIBRAT
C. GREENBERG
A. GOLDSWORTHY
J. GERNER
H. GUIMARD
D. GORDON
FRERES GRIMM
M. GROENING
B. GAGNERAUX
A. GENTILESCHI
C. GANS
P. GINER
R. GUTTUSO
H.R. GIGER
F. GEHRY

P.51
J. L. GERÔME
U. GATTONI
E. GIRARDET
D. GOUDROUFFE
H. GARDNER
A-L. GIRODET
L. GHIBERTI
B. GILDEN
E. GALLAGHER
S. GOODRIDGE

SUBODH GUPTA

Artiste d'origine indienne.
Utilise PLASTICINE (tige de fer + bambou + patte à modeler)
Dénonce tensions Indo-Pakistanaises avec ustensiles de cuisine etincelants

NATALIA GONTCHAROVA

Courant des RAYONNISTES Russes

Se rapproche du constructivisme
Idée de machine et de mouvement

forme de champignon atomique

GENEVIEVE GAUCKLER

Graphiste française
collectif Pleix

GESTALT THEORIE (1937)

Cerveau perçoit un ensemble (FORMES) puis détails
Perception / représentations mentales de formes globales

La Vierge et l'Enfant (1395)

NAUM GABO

sculpteur et artiste russe, un des représentants du mouvement **constructiviste**

GENTILE DA FABRIANO

Peintre du quattrocento, gothique international

Le radeau de la Méduse (1816)

THEODORE GERICAULT

ROMANTISME
Meurt à 32 ans suite à une chute à cheval
Série monomane de l'envie (1820)
Il se bat au Louvre avec un autre étudiant et est menacé par le directeur d'y être définitivement interdit.

Peinture
Chevaux

Desespoir → Espoir

Utilise pigment noir à base de bitume
= disparait avec le temps

La monomane de l'Envie (1822)

Travail journalistique, récupère auprès de 2 rescapés les détails
Il se rase la tête et fait la promesse de sortir une fois que sa peinture sera terminée. DELACROIX est un de ses élèves, puis ami. Il pose avec lui.
A utilisé de véritables membres humains qu'il alla observer ou rapatria même discrètement de morgues dans son atelier pour peindre le Radeau de la Méduse

NAN GOLDIN

Photo à ne pas faire (utilise volontairement flash)
Photographie prostituées / Robert PATTINSON
Son quotidien, proches, intime, criminels ...
// C. SHERMAN // L. CLARK // D. ARBUS

Peint comme tu vois

Femmes de Tahiti (1891)

PAUL GAUGUIN

Courtier en valeur de profession jusqu'au krach boursier (1882)
Plaque tout à 33 ans, quitte son poste pour sa passion, qui le ruina et le sépara de sa femme et enfants qu'il n'avait plus les moyens d'entretenir. Se dit primitif, étranger au monde qui l'entoure.
Ami de VAN GOGH s'est coupé l'oreille suite à une dispute avec lui.

Aime les aplats de couleurs / cernes / lignes sombres / Tahitiennes
Marchand d'Art = Paul DURAND RUEL

La cage (1950)

Femme debout (1948)

ALBERTO GIACOMETTI

L'objet invisible, la table surréaliste ...
Marchand d'Art = Aimé MAEGHT

Rita (1965)

Atelier étroit → formes hautes
Personnage filaire

Le dessin est la base de tout

Marchand d'esclaves, 1867

VICTOR GIRAUD

style naturaliste et symboliste

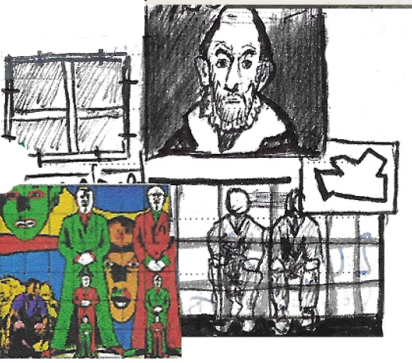
La Place des Pyramides (1875)

GIUSEPPE DE NITTIS

peintre italien impressionniste. œuvres lumineuses et colorées sur la vie urbaine et les paysages

EL GRECO

Le christ en croix
Enterrement compte d'Orgaz
Maniérisme → allongement des proportions



PHILIPPE GRONON

Expose tableaux / chassis

GUY DE COINTET

œuvres conceptuelles et ses performances qui explorent le langage

GILBERT & GEORGES

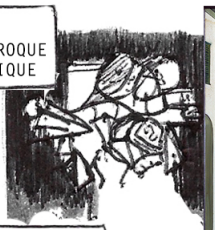
Devise = ART FOR ALL

Travail des vitraux modernes / série photomontage

Nous aimons que l'image hurle littéralement à la face du spectateur

GIORGIO DE CHIRICO

1910 : METAPHYSIQUE
1920 : ROMANTICO BAROQUE
1940 : NEO METAPHYSIQUE



Surréaliste italien

Né en Grèce, étudie en Allemagne,
vie en France. Copie ses propres tableaux
Indique fausses dates pour augmenter la côte

Place d'Italie avec Statue (1965)

GERARD GAROUSTE

Pionnier du retour à l'art figuratif
10 ans dans un état végétatif

La marginalité de l'artiste peut devenir une convention sociale

C'est l'intemporalité qui fait la force de l'art

L'Art, c'est le contraire du conformisme et de la facilité

Un bon artiste se doit d'être scandaleux !

Je suis peintre.
Et fou. Parfois.

HENRI GOETZ

art abstrait (peinture et gravure)

Pour devenir immortelle, une oeuvre d'art doit échapper aux limites humaines.

15 000 €

SALVATORE GARAU

Vend sculpture vide, art conceptuel

Sculpture invisible et intangible

Le vide n'est rien, mais il est plein d'énergie

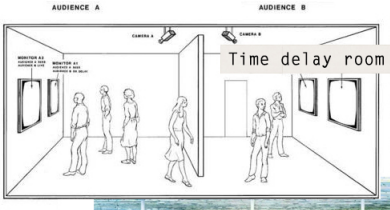
Io Sono (je suis), 2021

FELIX GONZALEZ-TORRES

Artiste cubain, mort du SIDA

DAN GRAHAM

Art conceptuel
œuvre immersive et interactive
dispositifs de surveillance en
temps réel + léger délai



Time delay room (1974)

ANDREAS GURSKY

Elève du couple d'artiste les BESCHER
Photo Rhein II : 4,3 millions de $
une des plus chère au monde.
Recomposition en HD de plusieurs photo
Découvre des randonneurs, minuscules en
développant une photographie panoramique.

99 cts (1999)

La réalité ne peut être représentée que si on la construit

Format → **macroscopique** (observable directement, à grande échelle)
Format → **microscopique** (échelle moléculaire, détails fins)

Rhein II (1999)

GEORGES DE LA TOUR

Ombre / LUMIERE
Peintre de Louis XIII - Lumière translucide
(bougie) à travers une main.
Expose au Beaux-arts de Rennes

Le Tricheur à l'as de carreau (1635)

MARTHA GRAHAM

grandes innovatrices de la danse
moderne et contemporaine

GORDON MATTA-CLARK

Art architectural
Déconstruit, laissant apparaitre le découpage,
le déchiquetage. Oeuvres sur site vers 1970's

Conical intersect (1975)

GIOTTO DI BONDONE

Ecole de FLORENCE
Rupture avec l'art gothique

G. DI BONDONE →

Pour le messager du Pape, a seulement tracé un cercle parfait à main levé

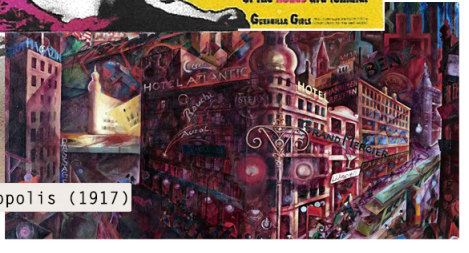
A peint une mouche si réaliste que son maitre,
CIMABUE, a tenté de la chasser.

GUERILLA GIRLS

artistes féministes
Fondé en 1985 à New-York.
Diffusion d'affiches afin de
promouvoir la place des femmes
et des personnes racisées
dans les arts

GEORGE GROSZ

Photomontages DADA! mais
également peintre

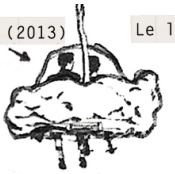


Metropolis (1917)

MICHEL GONDRY

Réalisateur français atteint de bipolarité
Utilise des matériaux de récupérations pour ses films

L'écume des jours (2013)
Boris VIAN



Le livre des solutions (2023)

Eternal Sunshine of the spotless mine (2004)

MILTON GLASER

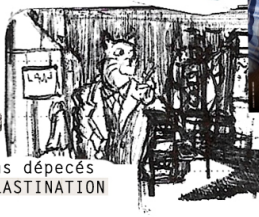
Graphiste USA, typographe
célèbre pour son influence durable sur le design graphique et visuel

BENEDIKTAS GYLYS

Deux écrans circulaires entre DUBLIN à NEW YORK
// Paul ST GEORGE

JUANJO GUARNIDO

BLACKSAD



GUNTER VON HAGENS

Anatomiste / expositions choquantes, expose des corps humains dépecés
Technique de la PLASTINATION

BERNARD ANDRE GAILLOT

Arts plastiques, éléments d'une didactique critique (1997)

Comment retranscrire les savoirs ?
Comment vérifier l'acquisition ?

MICHAEL GAUMNITZ

Graphiste / cinéaste

ANTONIO GISBERT

peintre espagnol - peintures historiques et portraits

Execution de Torrijos et de ses compagnons sur la place de Malaga (1888)

CYPRIEN GAILLARD

explore principalement les thèmes de l'architecture, de la nature et de la mémoire collective

Gravure (série STORM)

DERECK GORES

Utilise des chutes classées par gamme chromatique

THEOPHILE GAUTIER

Critique d'art

Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien

CLEMENT GREENBERG

Theoricien, critique d'art de J. POLLOCK

MANET a innové mais avec réticence

PHILIP GUSTON

Peintre américain, hilarant et inquiétant

expressionnisme abstrait (1950 à 1960)
retour à la figuration (1970)

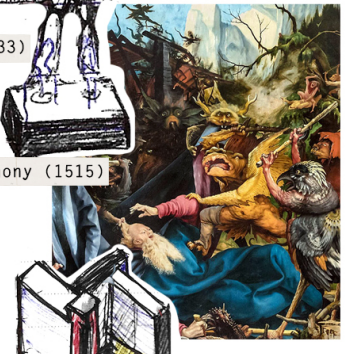
PABLO EMILIO GARGALLO

Inventeur de la OQUEDAD (creux)
Sculpteur du vide

Travaille le fer (s'inspire des ferroniers ibériques)
Plie / soude / incise / découpe / forge ...

CONCAVE
CONVEXE

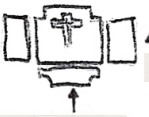
Le prophète (1933)



MATTHIAS GRUNEWALD

Le retable d'ISSENHEIM (Colmar)
Le Christ atrocement torturé (1512)

9 panneaux



RETABLE

La tentation de St Anthony (1515)

UNE PREDELLE

JEAN GORIN

artiste français
principalement connu pour son engagement dans le mouvement de l'**abstraction géométrique**

GERARD GASIOROWSKI

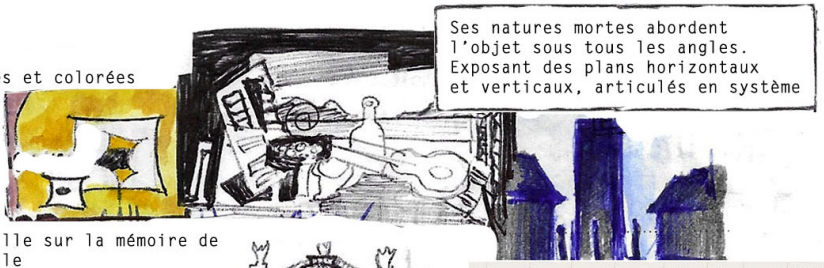
Le pire des meilleurs peintres (Libération)

français d'origine polonaise
approche expérimentale et multidisciplinaire de l'art contemporain

JUAN GRIS

N°1 cubisme synthétique
compositions géométriques et colorées
transforme radicalement
la représentation

Ses natures mortes abordent
l'objet sous tous les angles.
Exposant des plans horizontaux
et verticaux, articulés en système



ARSHILE GORKY

A inspiré W. DE KOONING

JOCHAN GERZ

Artiste allemand, travaille sur la mémoire de
la seconde guerre mondiale

Monument contre le fascisme (1986)

MARIJKE DE GOEY

Artiste hollandais, arts visuels

CHARLES GARNIER

Architecte de l'Opéra GARNIER

Suite à une tentative d'assassinat
de Napoléon III, construction de
cet opéra. Mélange différents style

ECLECTISME + RATIONALISME

1 ESPACE = 1 FONCTION

EILEEN GRAY

Designer et architecte

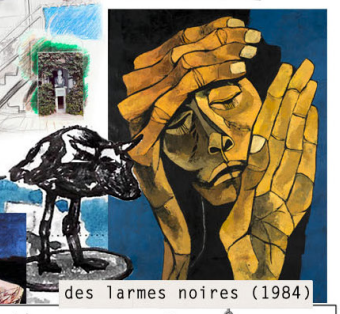
Villa E-1027

CAI GU-QIANG

Artiste chinoise
Installation meute de loup // Chronophotographie
Poudre à canon pour peindre

THOMAS GRUNFELD

Taxidermiste allemand // CHIMERES (série MISFIT)



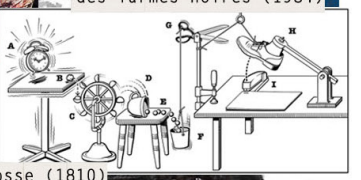
des larmes noires (1984)

OSWALDO GUAYASAMIN

Artiste equatorien
Misère, exploitation, oppression,
souffrance // Cubisme

RUBE GOLDBERG

Réaction en chaine
Machine = machine simple qui réalise une tâche complexe (BD)



JILL GREENBERG

Femme photographe / émotions des enfants

peur
colère
joie
tristesse

FRANCISCO DE GOYA

Séries « Les caprices » et « les désastres de
la guerre » Ses peintures noires ont été peintes
directement sur les murs de sa maison
« QUINTA DEL SORDO » (sombre et ténébreux)

Saturne dévorant
un de ses fils (1823)

Le Colosse (1810)

A beaucoup souffert, est devenu sourd en 1792
Sombre progressivement dans un état de folie

Tres de mayo (1814) Execution des résistants
Madrilènes par Napoléon 1er le 3 mai 1808.

ITAMAR GILBOA

Artiste israelien
Monochrome blanc « Food project »
Sculpture 100% blanche

JULIETTE GREEN

Napoléon en Russie (533 500 personnages)

Tres de mayo (1814)

GILBERT GARCIN

Photographe français
Mise en situation ubuesque
// R. MAGRITTE // G. MELIES // J. TATI
// Théatre de l'absurde (E. IONESCO)

Drame

RUPTURE

Inspi. DADA
+ surréaliste

Comédie

ANTONI GAUDI

ART NOUVEAU

Parc GUELL (Barcelone)
Est mort percuté par un tramway / Vivait relativement
seul et isolé. Sa vision unique a profondément marqué
le paysage architectural de Barcelone et l'histoire
de l'architecture moderne

Sagrada familia (1882-2028)

- THOMAS **GAINSBOROUGH**
  Portraitiste britannique
  // The GENTLEMEN (G. RITCHIE)

- ANDREAS **GOLDER**
  artiste allemand, peintre et sculpteur
  Ses œuvres sont considérées comme provocantes et stimulantes

- **GOETHE**
  - THEORIE DES COULEURS (1810)
    S'oppose à Isaac NEWTON (1704)

La couleur est une interprétation de notre cerveau

Un objet coloré n'étant pas seulement perçu par l'oeil, mais aussi par le cerveau

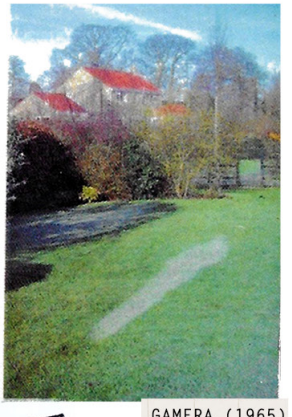
Expérience du prisme = lumière blanche est composée de couleurs simples.
Une couleur ne peut avoir de longueur d'onde pour la définir

- JEAN-PIERRE **GIBRAT**
  BD français

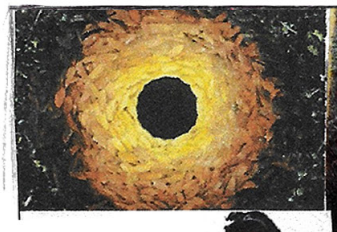
Débat entre les arts mineurs et arts majeurs

- CLEMENT **GREENBERG**
  - Avant garde et Kitsch (1939)
  - Modernist painting (1960)
  - Art & culture (1961)

- ANDY **GOLDSWORTHY**
  LAND ART : travail est souvent temporaire et s'efface avec le temps, capturé principalement à travers la photographie



- JOCHEN **GERNER**
  fusionne illustration + art conceptuel (BD)



- HECTOR **GUIMARD**
  ART NOUVEAU
  Maison COILLOT (Lille)
  Bouches de métro (Paris)

- DOUGLAS **GORDON**
  Ralenti le temps = absence narrative
  5 year drive by = western de 113 minutes ralenti en temps réel sur 5 années

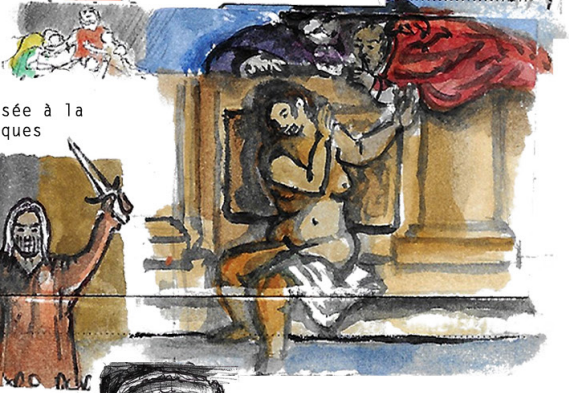
Shadow, 1985

GAMERA (1965)
// GODZILLA

- LES FRERES GRIMM
  linguistes, conteurs
  - Blanche-Neige, Cendrillon
  - Raiponce, Hansel et Gretel ..

- MATT **GROENING**
  USA = créateur SIMPSON / Futurama / Désenchantée

- BENIGNE **GAGNERAUX**
  Oedipe aveugle recommandant sa famille aux Dieux



- ARTEMISA **GENTILESCHI**
  Histoire d'une femme innocentée après s'être opposée à la tentative d'intimidation de deux vieillards lubriques

- CHRISTOPHE **GANS**
  films qui mêlent souvent des éléments de fantastique, d'horreur et de genres divers

Le pacte des loups (2001)

- PIERRE **GINER**
  Exposition ULTIMA
  Artiste protéiforme
  Exposition jeux-video

- RENATO **GUTTUSO**
  peintre italien : style réaliste et engagement politique

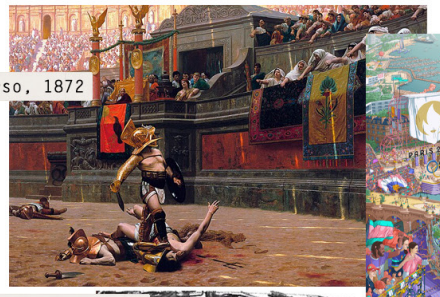
- H. R. **GIGER**
  Créateur d'ALIEN
  Univers surréaliste - Esotérique (obscur, pour les connaisseurs)

- FRANK **GEHRY**
  Architecte - DECONSTRUCTIVISME
  musée Guggenheim de Bilbao (1997)
  Fondation Louis VUITTON (2014)

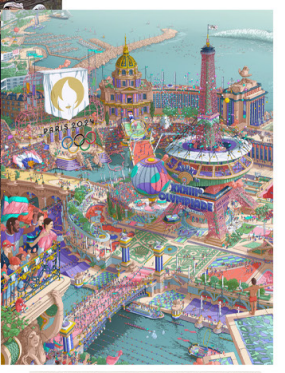
Walt Disney Concert Hall de Los Angeles (2003)

Je pense que l'architecture doit être une œuvre d'art qui stimule l'imagination

- **JEAN LEON GEROME**
  œuvres académiques et orientalistes
- **UGO GATTONI**
  illustrateur - affiche JO 2024
- **EUGENE GIRARDET**
  peinture orientaliste et historique
  ♡ LUMIERE Nord africaine
- **DANIEL GOUDROUFFE**
  Photographe français (Guadeloupéen)
  Le Hors champ
- **HOWARD GARDNER**
  Les intelligences multiples (1993)
  8 + spiritualité



Pollice verso, 1872



Affiche JO PARIS 2024

New-york city, 2012

INTRA PERSONNELLE

intelligence d'actions

INTER PERSONNELLE

LINGUISTIQUE

intelligence scolaire

LOGICO-MATHEMATIQUE

NATURALISTE

intelligence environnementale

MUSICALE

KINESTHESIQUE

intelligence méthodologique

VISUO-SPATIALE

- **ANNE-LOUIS GIRODET**
  Neoclassicisme / romantisme
- **LORENZO GHIBERTI**
  Applique la perspective (portes de Baptistère) à Florence.
  A inspiré MASACCIO et FRA ANGELICO

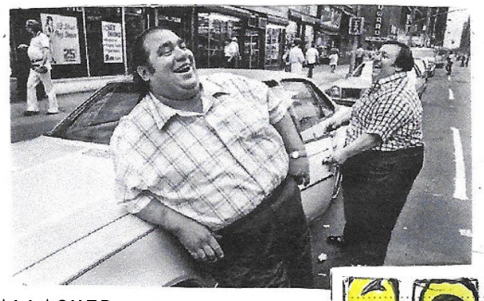
GERICAULT VS GIRODET

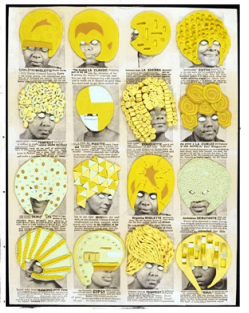
ROMANTISME EMOTIONS

CLASSIQUE PERFECTION

- **BRUCE GILDEN**
  Photos volées (série des Yakuza)

Photopirate à moins de 2 mètres





- **ELLEN GALLAGHER**
  Portraits avec des matériaux jaunes
  Arts visuels
  Idendité raciale / classes sociales
- **SARAH GOODRIDGE**
  Sarah Goodridge est une artiste-peintre américaine spécialisée dans les miniatures. Elle est notamment connue pour **avoir envoyé l'un des premiers "nude"** de l'histoire. Pour séduire un homme, elle lui envoya en 1828 une peinture de ses propres seins, sur une plaque d'ivoire de 6,7 cm sur 8.

Beauté révélée (1828) S. GOODRIDGE

P.54
V. HEGARTY
D. HIRST
F. HUNDERTWASSER
K. HOKUSAI
D. HOCKNEY
C.-C. HILL
B. HEPWORTH
R. HAUSMANN
K. HARING
D. HANSON
E. HOPPER

P.55
H. HARTUNG
J. HAANING
S. HANTAI
O. HEINRY
L. HYUNG-KOO
R. HAINS
R. HAMILTON
G. HAIN
W. HOMER
N. HOLT
R. HORN
P. HUYGHE
F. HYBER(T)
E. HESSE
M. HUGHES

P.56
F. HODLER
R. HENRI
M. HUGONNIER
H. HAACKE
HERGE
HEIDER
H. HOCH
HOFFLING
HÖLDERLIN
R. HARGREAVES
K. HARA
H. HAMANN
W. HAENRAETS
G. HILL
J. HEARTFIELD
H. HOFFMAN
E. LORANTH HERVE
P. HALLEY

P.57
A. HITCHCOCK
U. HIROSHIGE
E. HECKEL
D. HOLZHANDLER
R. HAZOUME
L. HERVE
J. HEIN
D. HAMILTON
DO HO SUH
D. HUME
M. HATOUM
V. HUGO

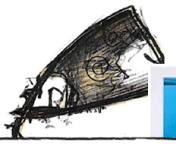
H

P.58
E. HEMINGWAY
B. HOFFMAN
C. HALIFAX
A. HIGGINS
T. HIRSCHHORN
J-O HUCLEUX
P. HUTCHINSON
D. & S. HOUSER
A. HOFFMAN
W. HOGARTH
C. HIDAKA
H. HSIAO-HSIEN
G. HELNWEIN
L. HONGBO
J.-J. HENNER
H.V. MEEGEREN

P.59
M. HANSMEYER
H. HOLBEIN
M. HYMAN
G. HOLST
CALVIN & HOBBES
R. HANG
F. HERBERT
V. HAMMERSHOI
G. HUME
E. HACK
J. HELION
L. HAMMADOUCHE
E. HENARD
J-A. HOUDON
Z. HADID

VALERIE HEGARTY

Sortir du cadre avec la végétation



DAMIAN HIRST

Young British Artist
A travaillé dans une morgue pour financer ses études

L'art représente la vie et c'est la seule chose qu'elle représente réellement

la mort est un produit

animaux coupés dans des cubes de verres + formol

cranes

cadavres de mouches

diamants

FORMOL

L'impossibilité physique de la mort dans l'esprit d'une personne vivante (1991)

F. HUNDERTWASSER

Discours sur la couleur (1981)

Quand nous laisserons la nature reprendre le murs, ils deviendront humains et nous pourrons à nouveau vivre

Irinaland au-dessus des Balkans (1971)

HOKUSAI

36 vues du Mont FUJI (1833)

Déçu de ce qu'il a fait avant ses 70 ans
Célèbre pour avoir importé d'Europe la perspective + bleu de Prusse (Hollande). Estampes UKIYO-E (monde flottant). On lui doit le terme de manga. Les mangas de Hokusai étaient des estampes caricaturant des personnages populaires de l'époque (traduit par *image dérisoire*)

La vague de Kanagawa (1831)

DAVID HOCKNEY

Les historiens de l'art disent que, soudain, à partir de 1420, tout le monde s'est mis à bien dessiner. On ne voit plus rien de mal dessiné dans l'art occidental

Avec l'IPAD, mes mains sont toujours propres

Pop Artist
Peintures colorées représentant des piscines californiennes. œuvres sur iPad et iPhone dans les années 2000
Photographie des espaces puis reconstruit l'image (polaroid)

Connaissance secrète (2006)

Portrait d'un artiste (1972)

Montrer autrement

CHARLES CHRISTOPHER HILL

artiste et graveur américain

Pearblossom highway (1986)

BARBARA HEPWORTH

Interaction dynamique entre masse extérieure et espace intérieur d'un objet

RAOUL HAUSMANN

L'esprit de notre temps = Dada Siegt!
Dénonce tête formatée (der Dadasophe)

L'Esprit de notre temps (1920)

Fleurs fraiches (2010)
Série à l'Ipad

KEITH HARING

Artiste / dessinateur / street art / Contre culture 80's
Meurt à 32 ans / Ami de Jean Michel BASQUIAT. *Crack is wack* est recouverte puis repeinte par la ville en 1990

DUANE HANSON

Sculpteur hyperréaliste USA

Qu'est-ce qui peut engendrer plus d'intérêt, de fascination, de beauté, de laideur, de joie, de choc ou de mépris qu'un être humain ?

D. HANSON

Tourists II (1988)

EDWARD HOPPER

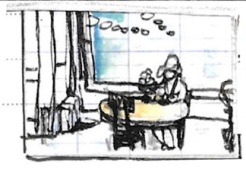
Montre la solitude des villes, la nostalgie d'un monde passé.
Couleurs sombres, contrastes, lumière, paysages ruraux et urbains.
Les personnages arrivent tard dans son oeuvre.

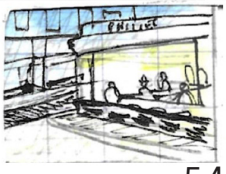
Si vous pouvez le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre

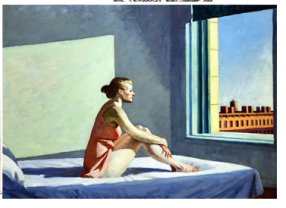
S'inspire des gravures de **Martin LEWIS, un ami**

croquis préparatoire
Nighthawks, 1942

Ce dessin griffonné sur un bulletin scolaire montre le talent précoce d'Edward Hopper. Il réalisa cette esquisse en 1891, alors qu'il n'avait que 9 ans.







HANS HARTUNG

Artiste franco-allemand.
Le GESTE semble spontané. Travail initial sur papier, puis agrandissement (technique de la **mise au carreau**)
Fondateur peinture gestuelle.
Abstraction lyrique et art informel du XXème siècle

Je suis en quête d'une peinture, non de la peinture

Take the money and run (2022)

JENS HAANING

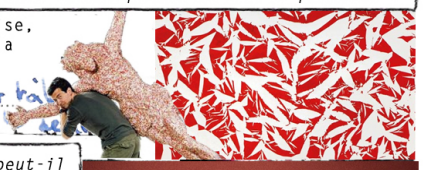
Censé reproduire son œuvre représentant le revenu annuel autrichien (70 000€)
Mais a exposé à la place deux toiles vierges et a gardé cet argent
A appelé son oeuvre « Take the money and run » en référence à Woody ALLEN
Acte artistique provocateur

Je ne pense pas avoir volé de l'argent… J'ai créé une œuvre d'art, peut-être 10 ou 100 fois meilleure que ce que nous avions prévu. Où est le problème ?

SIMON HANTAI

Réalisation de Mariage (manteau de la Vierge) après biennale de Venise, il a fait une grève de la peinture pour dénoncer la speculation et la marchandisation de l'art

Pliages / acrylique / toile trouée
Peint sur la toile, la plie, puis la déplie
Tout comme Camille la Chenille, qui se plie, puis de déplie



OLIVIER HEINRY

De toute évidence, mon mentor. Merci Olivier pour ta passion !

Par quelle nouvelle image un peintre peut-il encore donner le goût de l'aventure à une société saturée de représentation ?

LEE HYUNG-KOO

Objectuals
Animatus

Sud coréen
relation entre l'homme et la technologie, souvent à travers des représentations de figures humaines et d'animaux
(Dingo en squelette, casques déformants...)

RAYMOND HAINS

Plasticien français, collages
// Jacques DE LA VILLEGLE

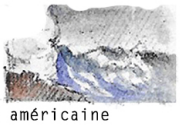
RICHARD HAMILTON

Un des pionniers du Pop Art
Culture de masse, publicité, médias.
Technique du collage

GUY HAIN

Faussaire spécialisé dans les sculptures, plus particulièrement celles **de Rodin**. S'étant rapproché de la fonderie historique de Rodin, il produisit des centaines de copies en utilisant les moules originaux
Il gagna ainsi environ 130 millions de francs en 8 ans

WINSLOW HOMER

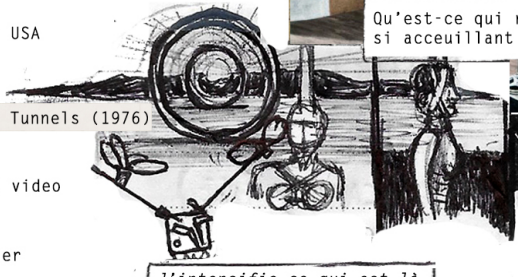


Adore les marines
Réalisme US // HOPPER
peintures à thème maritime
et représentations de la vie rurale américaine

NANCY HOLT

Photographe et LAND ARTIST - USA
Femme de Robert SMITHSON
expériences immersives
temps, espace, lumière

Qu'est-ce qui rend nos intérieurs aujourd'hui si acceuillant ? 26x26 cm - (1956)



Sun Tunnels (1976)

REBECCA HORN

Plasticienne allemande
Installation / performance / video

PIERRE HUYGHE

Plasticien français / designer
sculpture, l'installation,
la vidéo, la performance et même
l'architecture paysagère.

J'intensifie ce qui est là

FABRICE HYBERT

Sans le T depuis qu'il a des problèmes de santé

Plasticien français
S'interroge sur le réel ?
Temps / mémoire / plante des arbres

Je dessine comme je pense. Le dessin est un prolongement de la pensée.

EVA HESSE

Sculptrice / Mouvement Anti-form
Morte à 34 ans

Hang up (1966)

MICHAEL HUGUES

Photographe allemand
série d'illusions d'optique humoristiques,
Aligne des souvenirs miniatures avec des monuments emblématiques, créant ainsi des images où les objets semblent remplacer ou compléter les structures réelles.

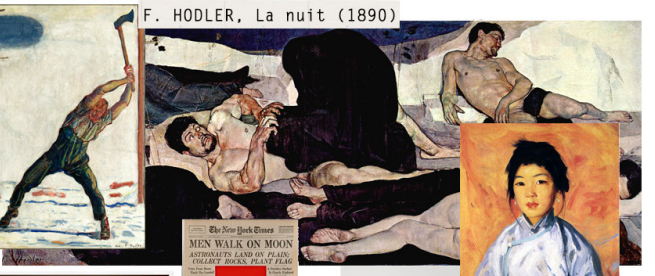
Homme de Terre (2022)

croquis de l'oeuvre ↙ ↘ réalisation

FERDINAND HODLER

Artiste suisse, peinture à scandale
Se peint plusieurs fois, dilemme car il aime deux femmes. Format = 116x299 cm

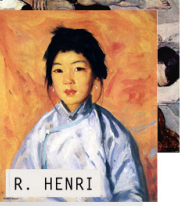
Le bucheron (1908)



F. HODLER, La nuit (1890)

ROBERT HENRI

Brutalité sordide
Représentant de « l'Ash can school »
= Ecole de la poubelle



R. HENRI

MARINE HUGONNIER

Vue de lendemain
Ligne de l'antiméridien, pile en jour/nuit

// îles DIOMEDES, 3km / 21h de décalages

Blue Sail (1965)

HANS HAACKE

OBJET + art conceptuel allemand
S'interesse à l'objet (lévitation)
Beaucoup de dénonciation dans son travail

Towards tomorrow (2001)

HERGE

George Remi = concept de **la ligne claire** (dessin sans trembler)
économie de la forme / minimum de traits = clore la figure
Musée Hergé à LOUVAIN (Belgique) // X. MARABOUT

HEIDER

Sociologue = concept de l'attribution causale

HANNAH HOCH

DADA - Pionnière du féminisme, ses œuvres d'art sont aussi un moyen de dénoncer le machisme rampant de son époque. Collages « d'ouvrages de dame »

Da-Dandy (1919)

HOFFLING

Sociologue = expérience sur la soumission. La crainte des plus gradés (expérimentation) et ce, contre la conscience // Nazi

HÖLDERLIN

Poète et philosophe allemand - Romantisme

ROGER HARGREAVES

Série des Monsieur / Madame

KENYA HARA

Minimalisme
Elegance / luxure
relief des textures

minimaliste du design et son accent sur l'importance du vide, ou "espace blanc" (shiro)

HORST HAMANN

Photographe allemand
New York Vertical, 1998

WILLEM HAENRAETS

Tableaux pour amoureux
(fumées, rêves, onirisme ...)

GARY HILL

Art video

JOHN HEARTFIELD

Dadaiste engagé contre Nazi // Photomontage

Le travail de l'artiste est un moyen de lutte pour la liberté et la révolution

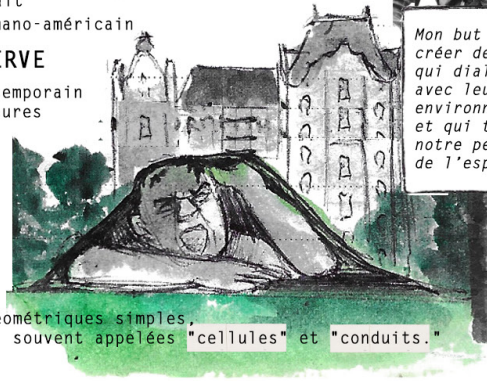
HANS HOFFMAN

Peintre allemand
Expressionisme abstrait
professeur d'art germano-américain

Mon but est de créer des œuvres qui dialoguent avec leur environnement et qui transforment notre perception de l'espace public

ERVIN LORANTH HERVE

artiste hongrois contemporain connu pour ses sculptures monumentales et ses installations spectaculaires



PETER HALLEY

art abstrait et du néo-géo
(néo-géométrique)

utilise des formes géométriques simples, carrés et rectangles, souvent appelées "cellules" et "conduits."

ALFRED **HITCHCOCK**

Fenêtre sur cour (1954) - Sueurs froides (1958)
Psychose (1960) - Les oiseaux (1963)
Beaucoup de CAMEO (apparition dans ses films)
Inspiration ROADL DAHL (écrivain britannique)

Concept du **MAC GUFFIN**
Détail mis volontairement en avant = fausse piste
// Sherlock HOLMES

HIROSHIGE

artiste japonais de l'époque Edo, célèbre pour ses estampes ukiyo-e, qui sont des gravures sur bois.

53 stations de Tokaïdo
+ Rue de SUGURA
Période EDO (Tokyo)

5400 oeuvres au total
Ancien pompier, il commence sa carrière d'artiste à 27 ans
Surnommé le « fou du dessin »

Cent vues d'Edo (1856)

ERICH **HECKEL**

Expressionniste allemand

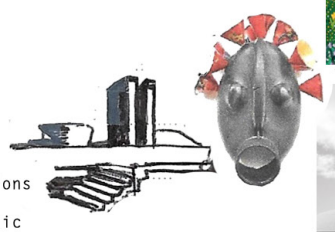
Quand l'image est commencée, il suffit de la trouver

DORA **HOLZHANDLER**

couleurs vives et des motifs inspirés de la tradition juive

RONUALD **HAZOUME**

Artiste béninois



LUCIEN **HERVE**

Ami du Corbusier, photographe

JEPPE **HEIN**

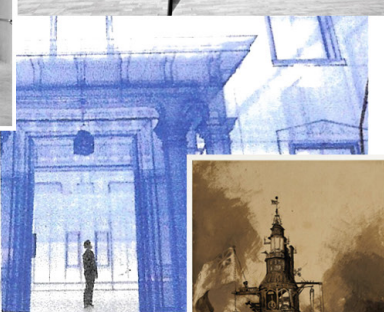
sculptures interactives et installations immersives qui fusionnent art, architecture et participation du public

DAVID **HAMILTON**

Poses de femmes adolescentes
erotisme
Se suicide en 2016

DO **HO SUH**

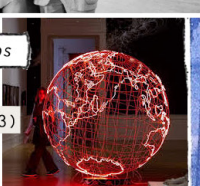
Architectures transparentes
en tissus suspendues
Thèmes de la mémoire et histoire



DAVID **HUME**

Ce qui est beau touche nos sens et nos corps

Traité de la nature humaine, 1740



MONA **HATOUM**

Hot spot (2013)

Artiste libanaise
Politique / cérébrale / sensuelle / féministe
L'individu et l'état / guerre / le corps ...

VICTOR **HUGO**

1 million de p. à ses obsèques

La fraternité n'est qu'une idée humaine.
La solidarité est une idée universelle

L'éducation, c'est la famille qui la donne.
L'instruction, c'est l'Etat qui la doit.

Il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes.
Il n'y a que de mauvais cultivateur.

Soyez comme l'arbre, changez vos feuilles mais jamais vos racines.
Vous pouvez changer vos opinions, mais jamais vos principes

Le phare d'Eddystone (1856)

Un grand artiste, c'est un grand homme dans un grand enfant

Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons

ERNEST **HEMINGWAY**

Le viel homme et la mer (1952)

Vieux pêcheur cubain qui n'a rien pris durant 84 jours jusqu'au moment où il accroche un immense espadon ...Lutte acharnée s'engage = résilience

L'Adieu aux armes (1929)

Inspiré de sa propre expérience de la Grande guerre. L'histoire suit Frederic Henry, un jeune ambulancier engagé dans l'armée italienne. Pendant la guerre, il tombe amoureux d'une infirmière britannique. Il déserte l'armée pour la retrouver,enceinte de leur enfant. Ils fuient en Suisse espérant une vie paisible. La fin est tragique. Elle meurt en couches, ainsi que le bébé.

BERNARD **HOFFMAN**

Photographe « LIFE »
Un des premiers à se rendre au Japon en 1945

CLARE **HALIFAX**

gravures, illustrations et dessins détaillés
œuvres qui capturent des paysages urbains

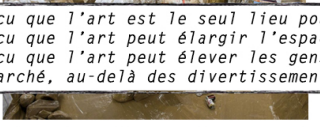
ADRIAN **HIGGINS**

Illustrateur animal / homme

THOMAS **HIRSCHHORN**

Sculpteur / installations suisse
Très engagé contre le capitalisme

Je suis convaincu que l'art est le seul lieu pour la réflexion.
Je suis convaincu que l'art peut élargir l'espace-temps.
Je suis convaincu que l'art peut élever les gens au-delà de l'économie du marché, au-delà des divertissements et des communications



accumulation de matériaux « pauvres »

JEAN OLIVIER **HUCLEUX**

Dessin hyperrealiste
= nouvelle réalité iconographique

J.O. HUCLEUX

PETER **HUTCHINSON**

collages grand format

DAN ET SAM **HOUSER**

ROCKSTAR GAME
(Red dead, GTA ...)

// Steal this album
(System of a down)

ABBIE **HOFFMAN**

Militant anarchiste
Fondateur du Youth Int. Party

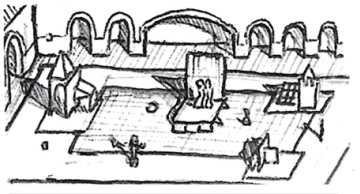
WILLIAM **HOGARTH**

Satire ou fausse perspective (gravure, 1754)

CHRISTIAN **HIDAKA**

Perspective isométrique à la peinture (huile)

Questionne les correspondances entre espace pictural et espace théâtral



HOU **HSIAO-HSIEN**

The Assassin, 2015

GOTTFRIED **HELNWEIN**

Autrichien. Performances, photo

LI **HONGBO**

Sculpture papier 2D à 3D

JEAN-JACQUES **HENNER**

Visages lisses (portraitiste)
Contrastes puissants, large coups de pinceaux

HAN **VAN MEEGEREN**

Peintre hollandais, le « faussaire de VERMEER »

Est devenu riche en vendant des fausses toiles
Il évita la peine de mort pour avoir trompé des nazis. Il a dû réaliser un faux devant des témoins. Imite à la perfection Vermeer.
Meurt d'une crise cardiaque 6 semaines après son procès

Mon triomphe comme faussaire, c'était mon échec comme artiste créateur

Le Christ et la femme adultère (1930)

MICHAEL HANSMEYER

pionnier dans l'**utilisation des algorithmes** et de la **modélisation informatique** pour créer des formes architecturales et sculpturales inédites.

Fusion ARTS + SCIENCES

Dessiner le non dessinable et imaginer l'inimaginable

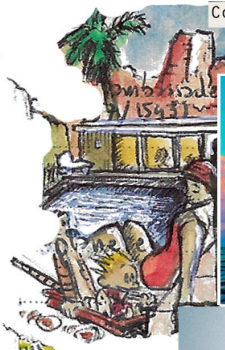
HANS HOLBEIN

artiste allemand
portraits précis et détaillés
peintre de la cour en Angleterre et Suisse.

Les peintres ont le pouvoir d'exprimer la beauté par l'art. Or, il n'y a rien de plus beau que la vérité

MILES HYMAN

BD illustrateur
capturent des ambiances cinématographiques et énigmatiques.



Colonnes subdivisées (2010)

Les ambassadeurs (1533)

GUSTAV HOLST

compositeur anglais.
Suite orchestrale
Les planètes (sonorité)

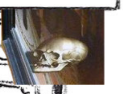
CALVIN ET HOBBES

BD

REN HANG

Photo corps/rapport humain
Sensuel
Suicide à 30 ans

Tête de mort en anamorphose



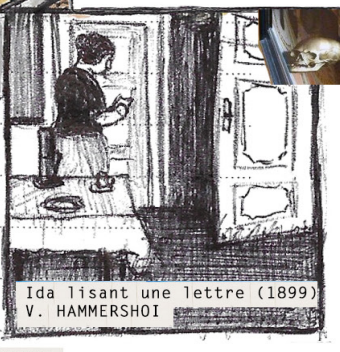
FRANK HERBERT

auteur de romans de science-fiction

Dune, 1965 (SF)

VILHELM HAMMERSHOI

Symboliste danois
peintures d'intérieur intimistes et mélancoliques



Ida lisant une lettre (1899)
V. HAMMERSHOI

Coucou dans le nid (2009)

GARY HUME

Young British Artists

Doo painting = 90's
Utilise laque sur aluminium = reflet du spectateur dans oeuvre

EMMA HACK

5 couleurs = palette restreinte
Body painting
Transparence (motif)

JEAN HELION

Art abstrait = figuratif

Est-ce qu'une oeuvre d'art peut modifier la perception ?

LYES HAMMADOUCHE

œuvres abstraites et colorées. Mêle souvent des thèmes liés à la culture africaine et méditerranéenne

subjectif

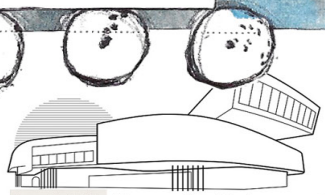
TEMPS

plastique

maléable

EUGENE HENARD

urbaniste / villes utopiques (1910)



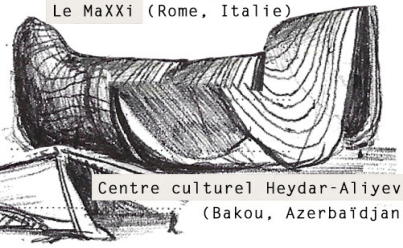
Le MaXXi (Rome, Italie)

JEAN-ANTOINE HOUDON

portraitiste des lumières (buste de Voltaire)
Appartient aux 9 soeurs = soutient USA

ZAHA HADID

Architecte irakienne / Design
Lignes tendues / courbes / plans superposés



Pavillon-pont de Saragosse
Inspiré écailles de requin
(micro climat intérieur)

Centre culturel Heydar-Aliyev
(Bakou, Azerbaïdjan)

i

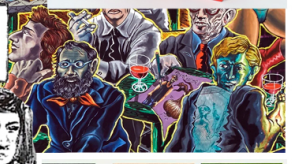
P.62
F. INFANTE-ARANA
J. ITO
I. IONESCO
R. INDIANA
J. IMMENDORFF
PORTE D'ISHTAR
I. ISOU
INVADER
J. ITTEN
INGRES
J. ISAACS
I. ILLICH
LES TETES D'IFE
H. ITOH
H. ISONO

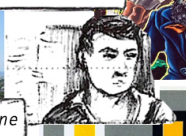
- FRANCISCO **INFANTE-ARANA**
  interaction entre nature et technologie, installations géométriques, symétriques, transformation de l'espace
- JUNJI ITO
  Maitre du manga d'horreur
- IRINA **IONESCO**
  icone gothique et erotique
  photographies provocatrices et souvent controversées de femmes et de jeunes filles
- ROBERT **INDIANA**
  Sculpteur inspiré
  des panneaux routiers
- JORG **IMMENDORFF**
  Artiste important et influent de l'Allemagne d'après-guerre.
- PORTE D'ISHTAR
  1 des 8 portes de BABYLON
  musée de PERGAME à Berlin
- ISIDORE **ISOU**
  Dramaturge, peintre, cinéaste d'origine roumaine
- **INVADER**
  Invader est un artiste dont l'identité est inconnue
  Depuis plus de 20 ans pose des carrelages en formes de Space Invaders dans le monde.
  + de 3 300 oeuvres
- JOHANNES ITTEN
  Professeur au BAUHAUS avec KLEE et KANDINSKY
  Enseigne usage de la couleur → but fonctionnel et esthétique
  L'Art de la couleur (1961)

Néo expressionnisme
Art = transformation sociale

porte de BABYLON

Je vous dis merde ! Logez-vous dans cette insulte





4 tâches de violet = 1 tâche de jaune (poid de la couleur) // P. MONDRIAN

Farbkreis

(cercle chromatique triangulaire)

7 CONTRASTES

clair/obscur
chaud/froid
complémentaire
de couleur en soit
de qualité
de quantité
simultanée

Le dessin comprend le 3/4 et demi de ce qui constitue la peinture

La Grande ODALISQUE (1814)
+ 3 vertèbres sont présentes

- **INGRES**
  Elève de Jacques Louis DAVID
  Excellent violoniste, d'où les violons d'Ingres = loisir pratiqué avec excellence. Accentue les effets arabesques, préciosité des costumes. Monumentalité des postures, noblesse et intensité des regards

La beauté est subjective et personnelle. A chacun ses modèles

Une chose bien dessinée est toujours bien peinte

La photographie, c'est mieux qu'un dessin, mais il ne faut pas le dire

Il faut peindre ce que l'on voit, non ce que l'on sait

Si le visage de la muse s'écaille c'est parce qu'Ingres confia cette partie à son élève Lehmann, alors inexpérimenté.

Luigi Cherubini et la Muse de la poésie lyrique (1842)

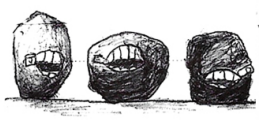
- JOHN ISAACS
  Sculpture du laid, de la chair ...
- IVAN ILLICH
  Une société sans école, 1971

L'école obligatoire, la scolarité prolongé, la course aux diplomes. Autant de faux progrès qui consiste à produire des élèves dociles prêt à obéir aux institutions

- LES TETES D'IFE
  Découvertes par accident en 1938 au Nigeria, elles ont radicalement changé la **perception des Occidentaux sur l'art africain**. Elles sont si **réalistes** que nombre d'occidentaux, emprunts de préjugés racistes, refusèrent de reconnaitre qu'elles étaient africaine. **Témoignent de la sophistication** et **habileté technique** (vers 1300)

LA QUERELLE DES COLORIS (1671)

POUSSINISTE	RUBENISTE
Charles LE BRUN INGRES	Roger DE PILES DELACROIX
↓	↓
Défendent le DESSIN	La COULEUR universelle
Néo classique	Baroque



- HIROTOSHI ITOH
  Sculpture des pierres
  préciosité
- HIRO ISONO
  illus. japonais, paysages **détaillés et oniriques**
  Directeur artistique des jeux *Secret of Mana* et *Seiken Densetsu*
  Aspect retrofuturiste

J

P.64

M. JENKINS
J. JEAN
E. JOSPIN
J.R.
A. JONES
P. JACKSON
S. JOBS
D. JUDD
A. JARRY
R. JACQUIER
J-P. JEUNET
J. LEE
A. JODOROWSKY
J. JOHNS

P.65

JEF AEROSOL
C. JONES
K. JENKINS
J. JULLIEN
P. JAOUEN
C. JACCARD
R. JACKSON
CHRISTO et JEANNE-CLAUDE
C. JOFFE
JANIS & MANN
E. JOHANSSON
J. EVELYN ATWOOD
A. VON JAWLENSKY
M. JOLIVET
JUILLARD & JACOBS

P.66

H. JENKINS
M. JANCO
M. JOURNIAC
A. JACQUET
J.-P. JUNGMANN
A.V. JANSSENS
C. JORDAN
B. JONES
S. JAFFE
A. JORN
L. JOUVET
A. JENSEN
A. JACQUEMART

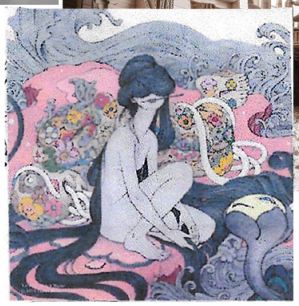
MARK **JENKINS**

Street art
Utilise scotch pour modéliser en volume des personnages ou objets

installations urbaines et sculptures interactives.
Interagissent avec l'environnement urbain et public

JAMES **JEAN**

Peintre, illustrateur de COMICS
Couvertures de bandes dessinées.



EVA **JOSPIN**

artiste plasticienne, fille de Lionel Jospin
sculptures et installations en carton
forêts et paysages immersifs

JR

installations à grande échelle.
Utilise portraits en noir et blanc qu'il colle sur des bâtiments, photo participative

Anamorphose au Louvre
Opéra GARNIER, Tour Eiffel ...

Le travail de l'artiste, c'est de soulever des questions, pas d'apporter des réponses.

ALLEN **JONES**

pop art, qui ont souvent suscité la controverse en raison de leur représentation provocante de la femme et de la sexualité

Chair (1969) dans Orange Mécanique
Designer // femme objet

PETER **JACKSON**

Réalisateur néo-zélandais
Braindead (1992)
La communauté de l'anneau (2001)
King Kong (2005)

STEVE **JOBS**

Fondateur d'Apple

Si vous n'êtes pas passionné, vous allez abandonner

Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre.

DONALD **JUDD**

Artiste minimaliste
étagère monochrome

ALFRED **JARRY**

Ubu roi (1896)
créateur du personnage d'**Ubu Roi**
influence dans le mouvement du symbolisme + surréalisme
La pataphysique (apostrophe avant le A)
Parodie de la science moderne

REMY **JACQUIER**

explore la matérialité de l'objet
dessin + sculpture +architecture
Transformations, traces et mémoire dans l'espace.
Série ***Phosphènes*** : représentations abstraites (tâches)
Impact de balles de tennis sur fond de fusain

JEAN-PIERRE **JEUNET**

Réalisateur français
La cité des enfants perdus (1995) // Steampunk, Jules VERNE

JI LEE

art conceptuel et de la typographie

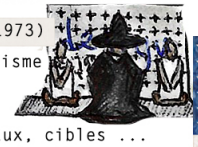
J'invite le spectateur à poser un regard différent sur une image familière

ALEJANDRO **JODOROWSKY**

Artiste franco-chilien
Réalisateur et scénariste de BD

La montagne sacrée (1973)

cinéaste, écrivain. Travail centré sur le symbolisme + surréalisme
Abstraits ou spirituels



JASPER **JOHNS**

POP ART - expressionnisme abstrait. Tableaux à la cire, drapeaux, cibles ...
Plutôt que la peinture à l'huile, il utilise l'encaustique sur des journaux

J'ai appris à être un artiste grâce à RAUSCHENBERG

JEF **AEROSOL**

Parallèlement à sa carrière d'enseignant, il a développé son activité artistique, devenant l'un **des pionniers du street art** en France dès le début des années 1980. Il est notamment reconnu pour ses œuvres au pochoir, souvent accompagnées de sa signature **flèche rouge distinctive**.

CHUCK **JONES**

Dessin animé / Cartoon

Bugs bunny

KATE **JENKINS**

Artiste anglaise - crochète et tricote nourriture
art textiles et sculptures alimentaires

JEAN JULLIEN

exposition en papier
utilise le dessin pour capturer des aspects de la vie
mélange d'humour, d'ironie et de sensibilité

PASCAL **JAOUEN**

Brodeur et styliste français de culture bretonne.
Il a ouvert plusieurs écoles de broderie,
Travail de Broderie / grand couturier

CHRISTIAN **JACCARD**

processus de combustion
auteur du concept SUPRANODAL

expérimentations avec le feu et le processus de combustion.

RICHARD **JACKSON**

installations / peintures

œuvres provocatrices et souvent humoristiques qui défient les conventions artistiques et les attentes du public

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE

Couple d'artiste, « roi de l'emballage »
S'auto finance en vendant les planches de projets.

L'art est pour moi un moyen de liberté, et chaque projet est unique parce qu'il est une lutte pour cette liberté

En 1991, ils mirent simultanément au Japon et en Californie une exposition de centaines de parasols bleus et jaunes de 6m de haut, pour un coût global de 26 millions de dollars. Les autorités ordonnèrent la fermeture de l'exposition à ciel ouvert quand un parasol tua une personne sous l'action du vent.

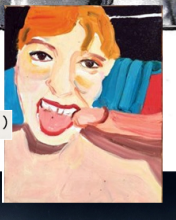
Le démontage fit un mort de plus, électrocuté lorsque le parapluie qu'il démontait toucha une ligne électrique.

ARC DE TRIOMPHE

CHANTAL **JOFFE**

Ses peintures souvent à grande échelle représentent généralement des femmes et des enfants.
En 2006, elle a reçu le prestigieux prix Charles WOLLASTON de la Royal Academy

J'aime vraiment peindre les femmes, leurs corps, leurs vêtements. Tout ça m'intéresse



Sans titre (2024)

JANIS ET MANN

Balance décisionnelle (1960)

Sociologues sur le changement
expliquer comment les individus évaluent et choisissent entre différentes options en attribuant des poids aux arguments pour/contre

ERIK **JOHANNSON**

art visuel
photomontages surrealistes

JANE EVELYN **ATWOOD**

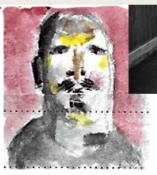
Photographe franco-américaine

Paysage de Murnau (1910)

Full Moon Service (2017)

ALEXEJ VON **JAWLENSKY**

Expressionniste russe



MERRI **JOLIVET**

Fils d'André, compositeur
Fonde Atelier populaire à l'École des Beaux-Arts puis expose avec les membres de la **Figuration narrative**.

JUILLARD ET JACOBS

BD « Black & Mortimer »
Scénariste + dessinateur belge

HENRY JENKINS

Essayiste et chercheur universitaire américain

Jeux Vidéo, l'art du XXIe siècle, 2005

concept de culture participative : spectateur devient acteur

Je suggère d'analyser le jeu vidéo à la lumière d'une esthétique de l'espace. Dans la lignée du concept de narration environnementale forgé par Don CARSON. Il faut s'inspirer des cinéastes expressionnistes allemands (MURNAU, LANG ...) des Odyssées, quêtes mythiques ou récit de voyage (TOLKIEN, HOMERE, LONDON, VERNE ...) ou mélodrames pour faire part de l'art du game design. C'est une sorte d'architecture narrative et affective. Le jeu video doit affirmer sa singularité par des moyens ludiques d'interaction avec le décor, et non des outils expressifs et atmosphérique déjà utilisé.

MARCEL JANCO

un des membres fondateurs du mouvement Dada

Portrait de Tzara (1919)

MICHEL JOURNIAC

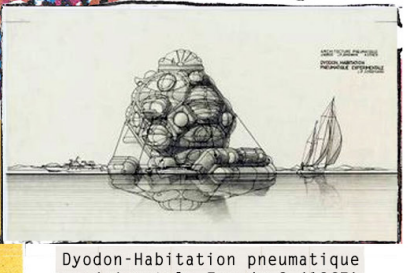
pionnier du Body Art, donne dans son œuvre une place centrale au médium photographique

ALAIN JACQUET

Dejeuner sur l'herbe (POP ART)
Technique du tramage (BEN DAY)

JEAN-PAUL JUNGMANN

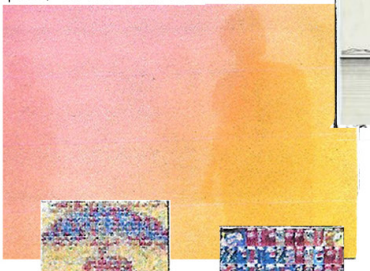
met en avant l'authenticité et le caractère brut des matériaux
oeuvres sont organiques et fantasmagoriques, elles semblent issues de mondes imaginaires ou de rêves



Dyodon-Habitation pneumatique expérimentale Façade 2 (1967)

ANN VERONICA JANSSENS

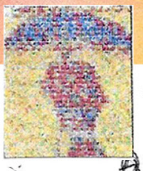
Pertube notre perception de l'espace
Installations lumière / brouillard

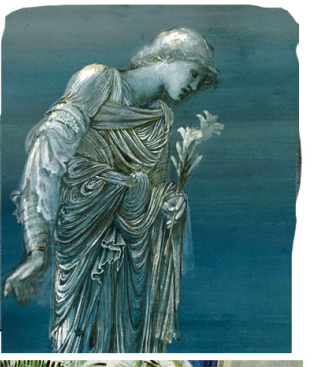


CHRIS JORDAN

Utilise des milliers d'objets pour recréer oeuvres.

Du détails au global (cannettes)





BURNE JONES

Préraphaélite (Moyen Age / Renaissance)

SHIRLEY JAFFE

expressionnisme lyrique

Durant les années 1960, elle se rapproche de l'art abstrait

Au commencement était l'image

ASGER JORN

Ancien élève de Fernand LEGER
// Image du monde
Pataphysique d'Alfred JARRY (désordre et confusion)

peintre, sculpteur, théoricien de l'art et cofondateur du mouvement artistique international COBRA.

Le mouvement COBRA (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam)
Spontanéité, expression instinctive et utilisation de couleurs vives

Toute interprétation est bonne !

Moi je n'ai jamais eu le tract devant les autres

Ne t'inquiète pas, ça viendra avec le talent

LOUIS JOUVET

Comédien et metteur en scène
Quai des Orfèvres (1947)

ALFRED JENSEN

Américain d'origine guatémaltèque
Couleurs vives, compositions géométriques et symboliques, intérêt pour les systèmes de connaissance ésotériques.

ALFRED JACQUEMART

figure de la sculpture animalière française.
Est influencé par l'engouement du XIXe siècle pour la représentation fidèle des animaux

Le Rhinocéros (1878)

P.68
J. KOONS
W. KANDINSKY
Y. KLEIN
J. KOSUTH
A. KIEFER
G. KLIMT
E. KIENHOLZ
S. KURAMATA
P.69
J. KOLAR
F. KUPKA
F. KAFKA
Y. KERSALE
M. KHAISMAN
M. KEANE
U. KUNISADA
R. KISTLER
KIMSOOJA
Y. KUSAMA
R. KUROKAWA
G. KLUTSIS
Y. KHALDEI
P.70
T. KUNTZEL
E. KELLY
P. KOWALSKI
W. KLEIN
T. KAWAMATA
M. KELLEY
P. KLASEN
W. DE KOONING
B. KRUGER
E. KRYSTUFEK
B. KEATON
A. KAPOOR
M. KIPPENBERGER
G. KRULL

P.71
O. KOKOSCHKA
J. KOUNELLIS
E. KANT
P. KLEMENSIEWICZ
P. KLEE
K. KITANO
F. KLINE
A. KAPROW
A.KORSE
A. KURODA
B. KINDER
F. KAHLO
P.72
P. KUCZYNSKI
L. KOULECHOV
L. KAHN
T. KOWALCZYK
O. KEYWAN
S. KUROSAKI
S. KRONER
G. KEANE
W. KENTRIDGE
E. L. KIRCHNER
A. KIRILI
S. KUBRICK
P. KLOSSOWSKI
P.73
J. KEROUAC
S. KNAPP
A. KERTÉSZ
I. KAMPRAD
S. KEITA
H. KOJIMA
R. KISTLER
I. KAORU
KER-XAVIER ROUSSEL
A. KUROSAWA
A. KORDA
E. KELLY
I. KABAKOV
M. KOBAYASHI
P. K. DICK
J. KOUDELKA
R. KIPLING

JEFF KOONS

Ancien trader à Wall Street

Commence sa carrière artistique
à 40 ans. Héritier du POP ART
Se marie à une ex actrice porno

A un moment de temps,
environ 200 personnes travaillaient pour lui.

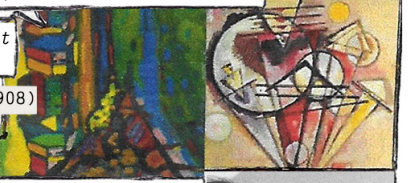
Un tableau peut-être beau non pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il représente

VASSILY KANDINSKY

- Point et lignes sur plan (1926)
- Du spirituel dans l'art (1954)

Violoniste, mélomane (ami de SCHOENBERG)
Professeur au BAUHAUS

A eu une révélation en observant un de ses tableaux de travers

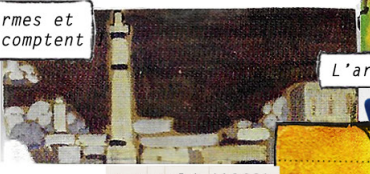


Village bavarois avec champs (1908)

concept de SYNESTHESIE

Seules les formes et les couleurs comptent

associer les sons et les couleurs



L'art, c'est la santé

YVES KLEIN

Meurt d'un arrêt cardiaque à 34 ans
Adore le Japon et le judo.
Environ 200 monochromes bleu
Pinceaux vivants (anthropomorphose de femmes sur toile)
Lance flamme, empreintes ...

monogold (1962)

concept de GESTE CREATEUR

En 1958, exposition vide grâce au bleu de methyléne dans
cocktail = urine bleu, en lien avec son bleu **I.K.B** (breveté)

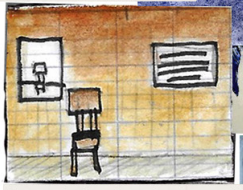
Cosmogonies (trace pluie) (1960)

Anthropométries (1960)
Y. KLEIN

JOSEPH KOSUTH

chef de file ART CONCEPTUEL (1945)
introduit la définition du signe linguistique

SIGNIFIANT + **SIGNIFIE** + **REFERENT**
(non écrit) (photo/idée) (objet réel)

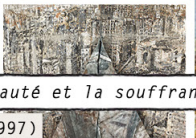


Une et trois chaises (1965)

ANSELM KIEFER

Artiste contemporain allemand
Angoisses / illusions

Histoire = objet de culture
Utilise plomb, cendre, cheveux ...



L'art survient lorsqu'il y a une tension entre la beauté et la souffrance

GUSTAV KLIMT

Lilith (1997)

Quand j'ai terminé un tableau, l'important pour moi, ce n'est pas à combien de gens il plaît, mais à qui

Margarethe (1981)

S'inspire des motifs anciens
(byzantins, égyptiens, celtes)

Ses toiles sont parfois carrés,
il utilise des feuilles d'or.
Cherche à faire une oeuvre d'art totale = GESAMTKUNSTWERK

Tout art est érotique

Le Baiser (1909)

Un de ses élèves, Egon SCHIELE, devient son protégé.
En 1892, son frère et son père meurent. En 1918,
alors qu'il agonise à l'hopital, sa maison est cambriolée.
Son père était orfèvre = incidence probable sur sa minutie
Il n'a aucun autoportait.

Une partie de ses oeuvres sont brulées en 1945 par les SS
au château d'Immendorf.

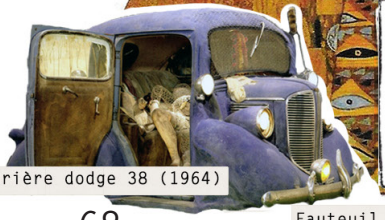
La Sécession Vienoise va s'incarner à travers
le magazine « Ver Sacrum » (printemps sacré)

Adèle BLOCH BAUER

Mécène
Est vétue d'une robe géométrique inspirée des mosaïques antiques et égyptiennes

EDWARD KIENHOLZ

A été interdit d'exposé aux USA
Dénonce, provoque par installations trash
(// avortement)



Banquette arrière dodge 38 (1964)

SHIRO KURAMATA

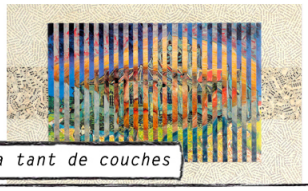
Designer japonais

Fauteuil de verre (1938)

JIRI KOLAR

Poète, écrivain, peintre, traducteur tchèque

Son œuvre se partage à égalité entre la littérature et les arts visuels. Multiples collages et peintures



Le monde ne peut pas être vu en un seul jour; il a tant de couches

Le ressenti du spectateur face à l'oeuvre s'ancre dans le temps.
Les formes plastiques = sensation différente selon l'espace + support

l'échelle jaune (1907)

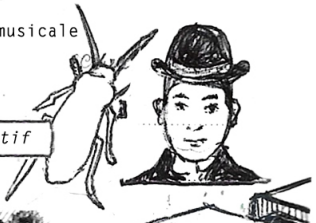
FRANTISEK KUPKA

La création dans les arts plastiques (1913)

Précurseur art abstrait / orphisme. Attention optique des couleurs / composition musicale
Intérêt pour la LUMIERE

FRANZ KAFKA

La Metamorphose (1915)



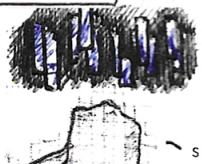
Le positif nous a été donné à la naissance, à nous de faire le négatif

Detruis-toi pour te connaitre, construit toi pour te surprendre.
L'important n'est pas d'être, mais de devenir

YANN KERSALE

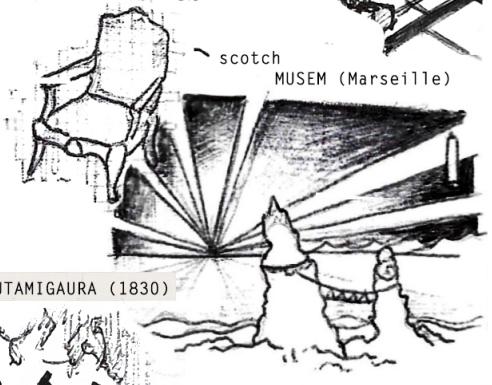
videomapping / eclairage
installations lumineuses

installations lumineuses monumentales
et œuvres d'art public



bleu

scotch
MUSEM (Marseille)



MARK KHAISMAN

utilisation du scotch / opacité
jeu avec tables lumineuses
Plexiglass + scalpel = Art figuratif

MARGARET KEANE

Personnages aux yeux surdimensionnés
Style Manga

UTAGAWA KUNISADA

Lever de soleil spectaculaire dans un lieu sacré.
Les personnages sont minuscules.
Questionne la lumière dans l'estampe japonaise

Aube à FUTAMIGAURA (1830)

RALPH KISTLER

Ombres projetées
Installation lumineuse circulaire

Bottari (2004)

citrouille

KIMSOOJA

Artiste coréen. Le ballot = objet coréen
(sac de tissu)

YAYOI KUSAMA

effacement de soi + infini
Vie dans un hôpital psychiatrique (Tokyo)

un des plus brillants représentants de l'avant-garde artistique russe du début du XXe siècle

RYOSCHI KUROKAWA

Musicien / light painting

GUSTAVE KLUTSIS

Photomontage // revolution russe
Contructivisme

YEVGENY KHALDEI

Photographie du Reichstag avec drapeau URSS
Prix PULITZER

L'image originale montrait un soldat portant plusieurs montres à son poignet, ce qui suggérait qu'il avait pillé des montres.
Pour éviter toute controverse, Khaldei a retouché la photo.

Клуцис 2

THIERRY KUNTZEL

artiste vidéaste français
réflexion sur l'esthétique et la poétique du cinéma

ELLSWORTH KELLY

Abstraction / dégradé
// CHROMA
Précurseur de l'ART MINIMAL

PIOTR KOWALSKI

sculpteur, mathématicien et architecte
Cubes néon rouge

WILLIAM KLEIN

Photographie les rues de New-York et Tokyo
photographe, peintre, plasticien, graphiste et réalisateur

TADASHI KAWAMATA

Assemblage de planches en bois
Art participatif (collectif FOLIE)

MIKE KELLEY

Dénonce le déterminisme social. Il récupère des objets chéris puis abandonnés, comme des peluches ou le shérif Woody

PETER KLASEN

peintre, photographe et sculpteur allemand
= figuration narrative
ses tableaux mêlent objets industriels et détails de corps féminins

WILLEM DE KOONING

expresionnisme abstrait

A créé des œuvres marquées par des coups de pinceau dynamiques et des formes abstraites, souvent inspirées par des figures féminines.
Ses peintures mêlaient abstraction et figuration.

Série "Women" (1950 à 1953)

La chaire est la raison pour laquelle la peinture a été inventée

Ses peintures sont, tour à tour, épaisses et fines, rugueuses et lisses, opaques et translucides

BARBARA KRUGER

Communication visuelle contre les stéréotypes

ELKE KRYSTUFEK

artiste contemporaine autrichienne.
Oeuvre = sexualité (polémiques)

BUSTER KEATON

Surnommé « L'homme qui ne sourait jamais »
Sherlock Junior (1924)

ANISH KAPOOR

Concept de VANTABLACK = le noir le plus noir au Monde (ce noir est breveté)
Formes concaves, convexes, réfléchissante ...

MARTIN KIPPENBERGER

peintre, plasticien, performeur, sculpteur et photographe allemand

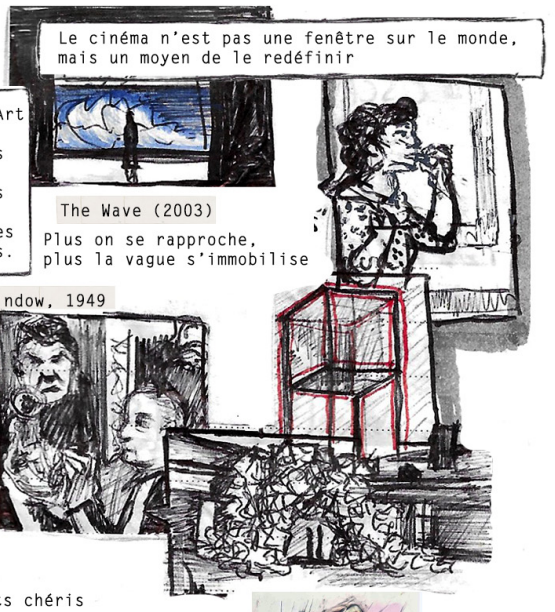
Refuse d'adopter un style spécifique

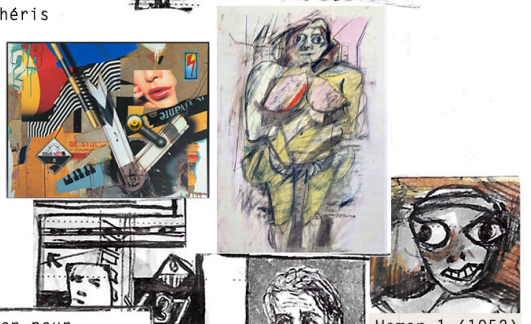
Le métier d'artiste est un énorme piège existentiel qui te rend vaniteux

GERMAINE KRULL

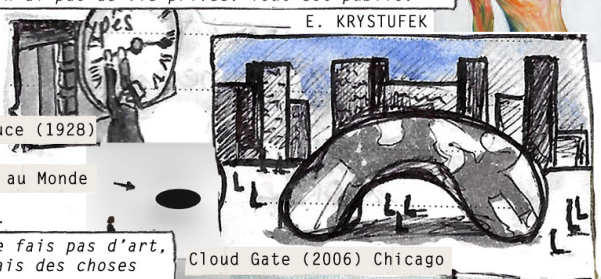
photographe d'origine allemande, figure essentielle du mouvement de la NOUVELLE VISION photographique

La photographie est un moyen de communication, non une fin en soi.





J'ai décidé de faire de ma vie une œuvre d'art. Je n'ai pas de vie privée. Tout est public.
E. KRYSTUFEK



Je ne fais pas d'art, je fais des choses

Ce qui importe, c'est ce que les gens pourront dire ou ne pas dire de moi.

OSCAR KOKOSCHKA

Portraits introspectifs
style expressionniste et ses portraits vibrants et émotionnels

Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je ressens

JANIS KOUNELLIS

Artiste de l'**arte povera**

EMMANUEL KANT

Critique de la faculté de juger, 1790

Il faut savoir distinguer le beau de l'agréable

L'amour des hommes et le respect de leurs droits sont un devoir

Toutes vérités sont bonnes à dire | Contrairement à SPINOZA

Le beau est la rencontre de l'intelligible et du sensible

SUBLIME	BEAU
pouvoir sur l'Homme Peut le détruire (d'après BURKE)	Bien fait + esthétique plaisante

Recherches philosophique sur les origines de nos idées sur l'esthétisme
Satisfaction esthétique semblable = imposer aux autres ce qu'on aime

Le PARERGON : ce qui **se trouve autour de l'oeuvre (cadre, colonnes décoratives d'un bâtiment ...)**
contribue à la perception esthétique de l'oeuvre (para = à coté / ergon = accessoire)

PIOTR KLEMENSIEWICZ

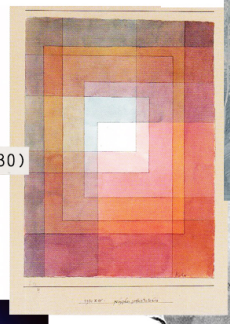
Peinture vaporisée (glacis, impastos)
Varie techniques (huile, pastels ...) et supports (carton, métal, journal ...)
répétition et superposition, ses œuvres invitent à une
contemplation prolongée

PAUL KLEE

Refusé aux Beaux-Arts
Professeur au BAUHAUS

L'art ne reproduit pas le visible, il le rend visible

L'oeil suit les chemins qui lui sont ménagés par l'oeuvre

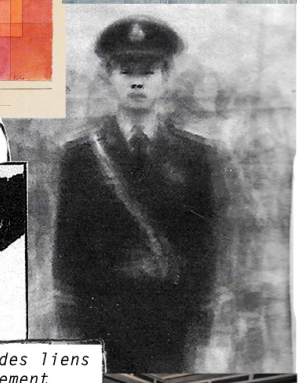


Confession créatrice (1920)

Blanc polyphonique (1930)

Toutes oeuvres de KLEE est une aventure des couleurs qui
libèrent les énergies spatiales propres à l'art graphique

Vigilant au **rythme** et à la **résonance** de l'oeuvre (musicien)



KEN KITANO

concept de METAPORTRAIT
1 photo = 24 heures
Il s'en dégage un seul visage

série One day (2007)

FRANZ KLINE

Peintre USA
Expressionisme gestuel

Je ne pense pas à la peinture comme à une forme d'art, je pense à la peinture comme à un moyen d'expression.

Les happenings sont une démonstration des liens organiques entre l'art et son environnement

ALLAN KAPROW

L'Art et la vie confondue (1993)

Le premier à avoir réalisé une PERFORMANCE (HAPPENING)

Yard (1967)

En encourageant la participation,
abolit la frontière entre art et spectateur

ADOR KORSE

Street art

AKI KURODA

Peintre japonais

BIRGIT KINDER

Street art allemand, La Trabant qui démolie
le mur de Berlin (Est side Galery)

Autoportrait au collier d'épines et colibri (1940)

FRIDA KAHLO

La CASA AZUL (maison bleu) à Coyoacan

Contracte la poliomyétite enfant = souffrance
Canon de l'art féministe et post-colonial
Victime d'un grave accident de tramway et de bus, elle reste alitée
plusieurs mois, ce qui explique les petits formats effectués depuis son lit
Relation avec Leon TROTSKI, marié avec Diego RIVERA. A fait 3 fausses couches
Meurt à 47 ans
143 peintures, dont **55 autoportraits** (1/3)

Ma peinture n'est pas révolutionnaire

Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel

Je suis le motif que je connais le mieux

PAUL KUCZYNSKI

Dénonce addiction numérique à travers des illustrations

EFFET KOULECHOV

// Yvan MOUJOUNKINE

Répulsion / désirs

LOUIS KAHN

L'architecture est un espace qui permet à l'esprit de se manifester

Modernisme architectural
Philips Exeter Academy (USA)

TIM KOWALCZYK

Utilise de la céramique pour imiter le carton

OREST KEYWAN

Artiste australien
identité, de la mémoire et de la perception à travers une variété de médias

SASOSHI KUROSAKI

Architecte japonais

SVEN KRONER

peintures paysagères contemporaines, approche réaliste à des éléments parfois surréalistes ou fantastiques

GLEN KEANE

Illustrateur chez Walt DISNEY
Tarzan, la Petite sirène ...

WILLIAM KENTRIDGE

Travail **le fusain sur grand format**
Utilise gomme, retravaille dessus
Prend en photo les étapes

ERNST LUDWIG KIRCHNER

Fauviste allemand
(die Brücke = le pont)
Gravures et peintures

ALAIN KIRILI

Bronze

Geste (lame, mains...)
Sculpture en argile fondue
Invite au toucher
Grande nudité
(aspect charnel)

STANLEY KUBRICK

Réalisateur américain
Les sentiers de la gloire (1957)
Orange mecanique (1971)
Shining (1980)
Full metal Jacket (1987)

PIERRE KLOSSOWSKI

Romancier, philosophe et peintre

En plus de ses activités littéraires et philosophiques, Klossowski était également un artiste visuel.

Il a produit des peintures, des dessins et des illustrations, explorant des thèmes similaires à ceux abordés dans ses écrits.

Le désir, qui est le propre de l'homme, ne s'identifie pas à la recherche du bonheur, mais à celle de la présence de l'autre.

un KOUROS

Statue grecque archaïque représente un jeune homme nu

Le montage subgère des émotions non présentes à l'image

La lune (2018)
S. KRONER

Nollen Platz (1912)

Marzella (1909)

Le maniaque commence (1978)

JACK KEROUAC

Sur la route (1957)

Ce roman a été écrit sur une machine à écrire en n'utilisant qu'une seule feuille de 36 mètres de long. Cela lui permettait d'écrire de manière frénétique et sans faire de pauses. De fait, il acheva son roman en 3 semaines.

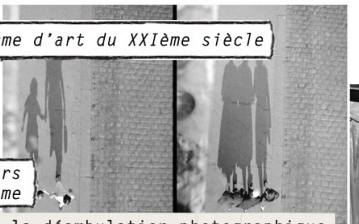
// photo : Sze TSUNG LEONG
// peinture : Edward HOPPER
= solitude des grandes villes

STEPHEN KNAPP

La première forme d'art du XXIème siècle

Créateur du LIGHT PAINTING

Revisite l'espace avec des formes concaves / convexes



S. KNAPP

ANDRE KERTESZ

Les yeux sont toujours entre l'image et l'âme

Prend ses modèles à travers des miroirs déformants
Cadrage = reflet uniquement, exclue la réalité de l'image.

précurseur de la déambulation photographique

INGVAR KAMPRAD

Fondateur d'IKEA

Le poison le plus dangereux est le sentiment d'accomplissement. L'antidote est de penser tous les soirs à ce qui peut être fait mieux demain

SEYDOU KEÏTA

Photographies de portraits entre 1948 et 1963

HIDEO KOJIMA

Metal Gear Solid, Death stranding ...

RALPH KISTLER

relation entre technologie, interactivité et objets
Avec une touche d'ironie ou de critique sociale

Contes chinois (2018) R. KISTLER

IZIMA KAORU

Utilise objectif FISH EYE (306°)
pour suivre la trace du soleil

Entre le ciel et l'enfer (1963) A. KUROSAWA

KER XAVIER ROUSSEL

peintre français

AKIRA KUROSAWA

Les Sept Samouraïs (1954)
Barberousse (1965)

ALBERTO KORDA

Photographe du célèbre portrait du CHE GUEVARA

ELLSWORTH KELLY

Peintre / sculpteur USA - abstraction
COLOR FIELD (champ de couleur) + HARD EDGE (bord net)

couleurs pour un mur large (1951) E. KELLY

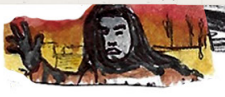
ILYA KABAKOV

Installation artistique

L'homme qui s'était envolé de son appartement (1981)

MASAKI KOBAYASHI

Décors peint en jaune / orange (abstrait)



Harakiri (1962) M. KOBAYASHI

PHILIP K. DICK

Un pionner du genre de la Science Fiction

Ubik (1969)

Les androïdes rêvent-ils ? (1968)

// Isaac ASIMOV // H.G. WELLS // Robert A. HEINLEIN

JOSEPH KOUDELKA

photographe français d'origine tchèque

Invasion de Prague (1968)

RUDYARD KIPLING

Tu seras un Homme, mon fils (1910)

A écrit ce poème pour son fils de 12 ans. Invite à ne pas se décourager

P.76
M. LOUIS
K. LEVINE
M. LIN
D. LEE
R. LICHTENSTEIN
B. LEPRETRE
R. LONG
M. LOUEKARI
E. LOTAR
HP LOVECRAFT
J.-H. LARTIGUE
L. LUMIERE
T. DE LEMPICKA
M. LARIONOV
G. LE GRAY

P.77
D. LIEBESKIND
LAMASSU
L. DONG LAK
B. LAVIER
D. LIPSKI
E.V. LE BRUN
LAOCOON
LA FONTAINE
W. LAM
Y. LIU
J. B. LEPAGE
H. LAURENS
Y. LALOY
F. LEGER
J. LAMBA
M. LEMAITRE
F. LEGROS

P.78
F. LLOYD WRIGHT
LEVALET
J. LE PARC
S. LEWITT
M. LOMBARDI
M. LAURETTE
P. LIK
H. LIANG
R. LOEWY
W. LAIB
P. LA POLICE
F. LEBAIN
A. LORENZETTI
S. LANDAU
LUCY & BART
LE NIL
N. LACHOWICZ
L. LOTTO

P.79
G. LEGRAND
D. LACHAPELLE
FRANCOIS LEGER
L. MOHOLY-NAGY
A. LE QUERNEC
R. LACOSTE
J.-Y. LEMOIGNE
S. LANG
F. LANG
N. LIANG
M. LÜPERTZ
E. LEROY
J. LECOINTRE
D. LANGE

L

P.80
C. LAUGHTON
J. LONDON
A. LEIBOVITZ
A. LONGO
J. LEWIS
G. LUCAS
M. LEWIS
C. LEE ROGERS
J. LEYSETER
A. LOOS
D. LYNCH
A. LEWIN
H. LLOYD
LEOCHARES
C. LEVEQUE
LE LORRAIN
L. LIPTON
S. LEMOYNE
LASCAUX

P.81
A. LOLIS
A. LEPORSKAYA
F. LIMERAT
Y. SAINT LAURENT
LORIOT ET MELIA
J.B. LAZERGES
D. LEAN
S. LEONE
J.J. LEBEL
T. LEVY-LASNE
S. LUMET
J. LICHTENSTEIN
M. LARCENET

MORRIS LOUIS
Peintre américain

Alpha phi (1961)

KEN LEVINE
Co-fondateur d'Irrational Games

Bioschock
(Art déco + steampunk)

MAYA LIN
Artiste et archictecte américaine

ROY LICHTENSTEIN
Mon style est aussi artificiel que possible

On ne sait jamais si l'on va devenir artiste, on peut le devenir à 40 ans ou à n'importe quel âge, mais il faut créer

Sculpteur et peintre, s'inspire de la publicité et BD (comics)
technique du BEN DAY (tramage de points)

Look Mickey (1961)

Look Mickey (1961) est sa première oeuvre.
C'est son fils qui lui a dit :
« *je parie que tu ne peux pas peindre aussi bien que lui papa* »

Femme qui pleure (1963)

BRIAC LEPRETRE
Objets triviaux et du quotidien
Polystyrène extrudé

RICHARD LONG
Photo / sculpture
Un des pionniers du LAND ART

MAIJA LOUEKARI
Motifs dessinés, couleurs; mandala

Petits cercles de galets blancs (1987)

H.P. LOVECRAFT
univers indicible et fantasmagorique

L'Appel de Cthulhu (1928)
récits fantastiques
horreurs et science-fiction

ELI LOTAR
Amie de Germaine KRULL
Photos scandales « les abattoirs de la Vilette »

Décollage du ZYX 24, Rouzat (1910)

JACQUES-HENRI LARTIGUE
célèbre pour ses clichés qui capturent la vie mondaine
et le dynamisme de l'époque du début du XXe siècle

ANNIE LEIBOVITZ
Portraits glamour, une des femmes photographe les plus côtées au monde

LOUIS ET AUGUSTE LUMIERE
précurseur du cinéma
Premier film réalisé : sortie des usines à Lyon (1895)

Arrivée du train en gare de la Ciotat (1896)

TAMARA DE LEMPICKA
Artiste femme d'origine polonaise
Glorification de la femme moderne

Incarne le glamour et la modernité
des Années folles

Je vis la vie que j'ai voulue.
Personne ne me commande jamais.

Jeune Fille en vert (1927)

Nature morte aux poires (1910)
M. LARIONOV

MIKHAIL LARIONOV
Manifeste du Rayonnisme (1913)

Couleurs vives, villes modernes.
Art primitif russe, puise dans le folklore
Rayons de couleurs vives et obliques

GUSTAVE LE GRAY
En 1857, il est le premier à réussir une photo réaliste de l'océan.

Il fait un photomontage, prenant séparément (1) et (2) puis les assemblant

Grande vague, Sète - n°17 (1857)

DANIEL LIEBESKIND

sculpture ANDROCEPHALE

Architecte allemand du Ground Zero (New-York)

LAMASSU

Taureau ailé avec une tête d'homme (British Museum)

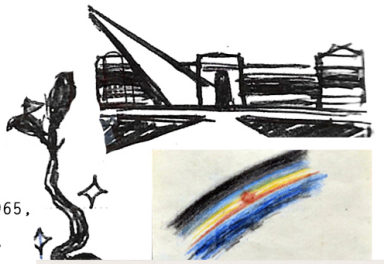
LIM DONG LAK

sculpteur sud coréen

5 pattes vue de profil
symbolise le mouvement

ALEXEI LEONOV

Premier homme à réaliser une sortie extravéhiculaire dans l'espace en 1965,
Aussi le premier artiste de l'espace : lors de la mission Voskhod 2,
il réalisa un petit dessin aux crayons de couleur, représentant un lever de Soleil sur une portion de la Terre (1965)



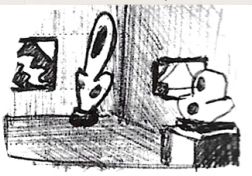
Première oeuvre dans l'espace (1965)

BERTRAND LAVIER

Nouveau réalisme
Expo Walt Disney
Ambiguité peinture / photo / le geste
Repeint panneaux de signalisation . S'interroge sur l'histoire de la peinture

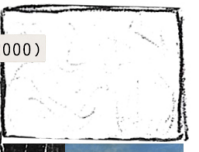
une photo imprimée sur une toile est-elle une peinture ?

vitrine occultée photo en .jpg = représentant une vitrine peinte en blanc
// ressemble au **GESCO,** qui est la première couche avant de réaliser une peinture



DONALD LIPSKI

Chaise géante (échelle) // OLDENBURG



Rue DUPONT Louis PHILIPPE (2000)

ELISABETH VIGEE LE BRUN

900 tableaux, dont 660 portraits
Peintre femme de la Cour qui a l'art de flatter ses modèles

GROUPE DU LAOCOON

L'Enéide (écrit par Virgile) -30 AV. JC

Raconte l'histoire d'Enée, jeune prince troyen, qui, après la destruction de Troie, entreprend un long voyage en Italie pour fonder Rome.
Le Laocoon apparaît dans ce récit.
Il met en garde les Troyens contre le cheval de Troie, mais son avertissement est tragiquement ignoré. Il est puni par les Dieux. Poséidon envoie 2 serpents qui le dévore, lui et ses fils, sous les yeux des Troyens. L'œuvre est chargée d'une grande intensité émotionnelle et d'un réalisme saisissant dans la représentation de la douleur et la lutte.

LA FONTAINE

Fables (125 animaux apparaissent)

Il souhaite y apprendre la morale.
Le corbeau (riche = fromage) et le renard (rusé)

WIFREDO LAM

Poète surréaliste cubain, militant et engagé politiquement

YANG LIU

Rouge et bleu (culture occidentale vs asiatique)

J.G. LEPAGE

peintre français - NATURALISTE et REALISTE (XIXème)

Jeanne d'Arc (1879)

HENRI LAURENS

sculpteur français

Tete de jeune fille (1920)

YVES LALOY

peintre surréaliste français - B.Arts Rennes

FERNAND LEGER

Chaque artiste possède une arme offensive permettant de brutaliser la tradition

La couleur structure l'espace

Abandonne l'architecture pour la peinture
Les 4 cyclistes (mouvement)
Sépare couleurs et formes par un contour noir (cerne)

La Parade (1953) F. LEGER

JACQUELINE LAMBA

Femme d'André BRETON
A réalisée des cadavres excquis (collages) avec son mari et Yves TANGUY

MAURICE LEMAITRE

Ecrivain, poète

FERNAND LEGROS

Un plus grands fraudeurs du marché de l'art du XXe siècle. Associé à un faussaire il vendit dans le monde de fausses toiles de maître. Aux Etats-Unis, il usait d'un subterfuge étonnant : un complice le dénonçait aux douanes pour importation illégale Arrêté à l'aéroport, il régularisait sa situation en payant les taxes dues pour ces "originaux", puis il présentait le récépissé des douanes à ses clients, faisant office de certificat d'authenticité.

FRANK LLOYD WRIGHT

Architecte organique = intègre habitat humain à la nature
La fondation Guggenheim à New-York

LEVALET

De son vrai nom, Charles LEVAL
Projection photo, puis redessine à l'encre de chine, échelle 1. Street art // Ernest PIGNON ERNEST

La maison sur la cascade (1939)

JULIO LE PARC

Peintre / sculpteur argentin
Pionnier de l'OPTIC ART
LUMIERE

Méthodes sérielles et combinatoires

SOL LEWITT

Artiste minimaliste / art conceptuel
concept de WALL DRAWINGS (murs de dessin)
structures géométriques, souvent appelées "structures" plutôt que "sculptures"

Monde de la mafia, 1994
M. LOMBARDI

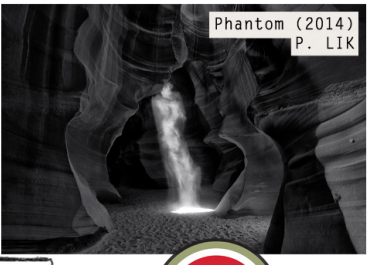
MARK LOMBARDI

Artiste contemporain célèbre pour ses œuvres retranscrivant les liens complexes entre les mondes politiques, industriels et financiers.
Il démontra par exemple le lien entre la banque du Vatican et la mafia sicilienne, ou encore entre les familles Bush et Ben Laden.
Une de ses oeuvres a même été étudiée par des agents du FBI dans le musée où elle était exposée pour les aider dans leurs investigations.

Cube ouvert en couleur, sur couleur (2003) - S. LEWITT

MATTHIEU LAURETTE

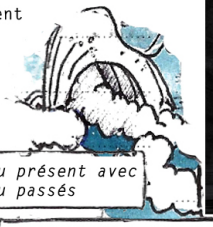
Installation / multimédia / video artist / concept
Utilise le média de masse + industrie du divertissement



Phantom (2014)
P. LIK

PETER LIK

4ème photo la plus chère au monde
Photo monochrome d'un rayon de lumière dans *Antelope Canyon* (Arizona)



On peut parler du présent avec des techniques du passés

HAO LIANG

Peinture traditionnelle chinoise sur soie (support) combinent des techniques trad. chinoises avec une perspective moderne

La laideur se vend mal

On a la marque qu'on mérite

RAYMOND LOEWY

Design des Lucky Strike (paquet)
souvent surnommé " **le père du design industriel moderne** "

WOLFGAND LAIB

Récolte du pollen, le dépose.
Il « compose » avec.

Pollen

PIERRE LA POLICE

Graphiste / BD
Aplats, style Simpson / couleurs fade

Vierge et l'enfant (1331)
A. LORENZETTI

FREDERIC LEBAIN

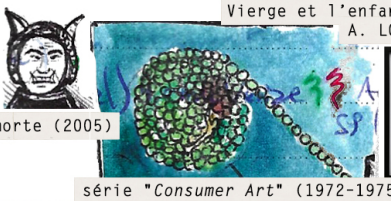
Photo prise à l'envers
série l'Homme invisible

AMBROGIO LORENZETTI

Utilise la perspective à la Renaissance
Allegorie du bien / mal

SIGALIT LANDAU

Artiste contemporain d'origine israelienne



Mer morte (2005)

LUCIE & BART

Artiste hollandais, performance
Excroissance / déformation.
Le corps comme support

série "*Consumer Art*" (1972-1975)

LE NIL

1er siècle AP.JC
ex. typique de l'art romain sous influence de l'Égypte, alors province romaine

NATALIA LACH LACHOWICZ

connue sous le nom de *Natalia LL*
art conceptuel et féministe, femmes mangeant de manière suggestive bananes

Vénus et Cupidon (1520)
L. LOTTO

LORENZO LOTTO

Peintre de la Renaissance italienne
Portraits expressifs et compositions religieuses
mysticisme et naturalisme

GILBERT LEGRAND

Détournement d'objets (forme/fonction)
capacité unique à transformer des objets quotidiens en personnages ludiques et expressifs
grâce à son talent pour le trompe-l'œil.

DAVID LACHAPELLE

photographe américian surréaliste (humour / erotisme)
images provocantes, excentriques et hautement stylisées

FRANCOIS LEGER

Est ce le retour du printemps ou le retour de ton art qui éveille nos sens et réveille la nature ? Prenons conscience de la chance que nous avons d'être éblouis par ton soleil artistique. Merci François.

https://jedessinedesdinosaures.wordpress.com

Jean Meyrand
François. Méritons nous toute cette beauté qui éclate sous yeux et ravage nos vies ? Ton talent féconde une simple feuille de papier et nous voilà projetés vers un autre monde. Un monde meilleur qui ouvre les prisons de nos cœurs et libère notre envie de dévorer la vie. Merci François.

LASZLO MOHOLY-NAGY

Artiste peintre et photographe
Prof. BAUHAUS d'origine hongroise

concept de PHOTOGRAM →

objets sur une surface photosensible
puis exposé directement à la lumière

Le Modulateur-espace-lumière (1930)

ALAIN LE QUERNEC

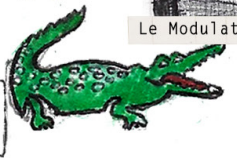
Affichiste français
Détourne St Sébastien pour une publicité anti-tabac

La publicité tue

RENE LACOSTE

Tennisman / industriel français

Il aurait pu gagner une valise en peau de crocodile lors d'un match important de tennis. Mais il a perdu.



JEAN-YVES LEMOIGNE

Nus pixelisés - LE MOUVEMENT

SYLVAIN LANG

associer matériau contemporain
+ nouvelles technologies
+ peinture classique
+ installations vidéos

FRITZ LANG

Réalisateur cinéma muet allemand
pionnier du cinéma expressionniste
Metropolis (1927)
M le maudit (1931)

Metropolis (1927)

Le cinéma peut montrer des problèmes, pas les résoudres

NANCY LIANG

Artiste australienne
Animations (GIF) Scan du papier, dessin ...

MARKUS LÜPERTZ

Artiste d'origine allemande - Neo expressionnisme

Les gens sont trop stupides pour le grand art

EUGENE LEROY

Peinture vibrante (matière)

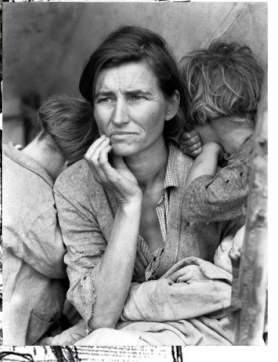
peintre français
travail souvent associé à la matière
et à la lumière

JEAN LECOINTRE

Graphiste (collages numériques)

style distinctif de collage numérique.
Son travail est souvent surréaliste et humouristique,
utilisant des images découpées et recomposées pour créer des scènes décalées et intrigantes

Exekution (1992) // F. DE GOYA



DOROTHEA LANGE

PAIX ☮

Amérique des années 1930 durant la grande dépression
Photographie sociale

La caméra est un instrument qui enseigne aux gens à voir sans appareil photo

CHARLES LAUGHTON

réalisateur britannique
capacité à incarner des personnages complexes avec une profondeur émotionnelle et une puissance dramatique

La nuit du chasseur (1955) — LUMIERE / CONTRASTE

JACK LONDON

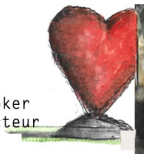
Croc blanc (1906)
Né d'une mère chienne et d'un loup. Il vit d'avord avec les indiens puis est capturé et est utilisé comme chien de combat

ANNIE LEIBOVITZ

Portraits de stars

ALFREDO LONGO

Artiste belge, récupère canettes



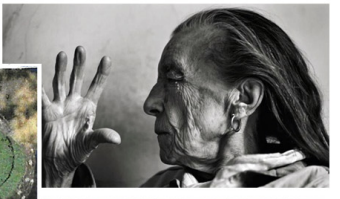
JERRY LEWIS

La valse des pantins (1983) // Le Joker
Inspire Jim CARREY dans son jeu d'acteur

GEORGE LUCAS

Trilogie de Star Wars

Le tombeur de ces dames (1983)



MARTIN LEWIS

artiste d'origine australienne
Vécut à New York et enseigna le dessin à Hopper.
Dans le sillage de son célèbre élève, ses oeuvres ont vu leur cote augmenter au fil du temps.

CHRISTY LEE ROGERS

Photo / peinture
Le temps semble suspendu

PHOTO PICTORIALISME

Reliques (1928) M. LEWIS

JUDITH LEYSTER

CLAIR / OBSCUR

Première femme à intégrer la guilde de St LUC.
Corporation de peintres. Elle se marie et tombe dans l'oubli.

ADOLF LOOS

concept de RAUMPLAN

Ornement et crime (1908)
Appelle à renoncer à toute ornementation au profit d'un moderne dépouillement

CONCEPT DE RAUMPLAN

Chaque pièce à une hauteur différente selon son usage // maison TZARA

DAVID LYNCH

Mulholland, Drive (2001)
Dune (1984) scène d'intro, rectus visibles

ALBERT LEWIN

Le portrait de Dorian GRAY (1945)
Adapté du roman d'Oscar WILDE (1891)

Histoire d'un homme qui, pour éviter de vieillir, transmet son âge à un tableau le représentant

HAROLD LLOYD

réalisateur USA. Le cinéma muet est :

EPOQUE DU CINEMA MUET		
Charlie CHAPLIN	Buster KEATON	Harold LLOYD
poète	casse cou	les 2

LEOCHARES

Sculpteur (Apollon du Belvédère 320 avant JC)

CLAUDE LEVEQUE

artiste plasticien français

LE LORRAIN

Le livre de la vérité (Liber Veritatis) de 1635 à 1682

L'immense popularité du LORRAIN a rapidement encouragé des artistes à produire des copies, voire des faux. Pour enrayer ce phénomène, il créait un livre où il reproduit ses oeuvres

LAURIE LIPTON

Dessin au fusain sur grand format
Steampunk, côté surréaliste
Vanité (fugacité de l'existance humaine, la mort à une place prépondérante)

SERGE LEMOYNE

artiste visuel québécois dont le travail est principalement associé au pop art et à l'art contemporain.
œuvres colorées et vibrantes traitent de thèmes sociaux et politiques

GROTTE DE LASCAUX

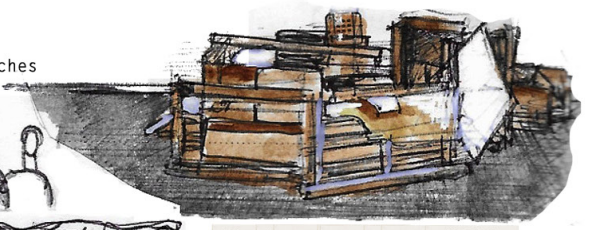
Découverte par un chien le 12 juin 1940.
Dessin d'un homme oiseau, d'aspect chamanique. Date d'environ 17 000 à 19 000 ans
Période du Paléolithique supérieur = période prolifique en termes d'art pariétal en Europe

Les hommes préhistoriques, pour peindre à plusieurs mètres de hauteur dans la grotte de Lascaux, ont fabriqué des échafaudages.
Les archéologues ont en effet découvert à mi-hauteur de la paroi des lignes de trous très régulières, preuve de l'implantation d'une structure provisoire en bois, ancêtre de l'échafaudage

Homme oiseau (-19 000)

ANDREAS LOLIS

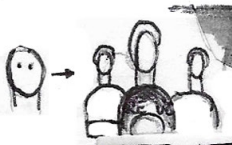
Sculpteur grec
Installations (imite des matériaux pauvres, comme le carton ... avec du marbre) = matériaux riches



Résidence permanente (2015)

ANNA LEPORSKAYA

Un surveillant a ajouté des yeux sur une de ses oeuvres.
Il s'agit des trois figures



FRANCIS LIMERAT

œuvres abstraites qui explorent des notions de structure, d'espace et ligne.
Idée de construction est centrale.
Ses œuvres se situent à la frontière entre la sculpture et le dessin, parfois décrites comme des "dessins dans l'espace"

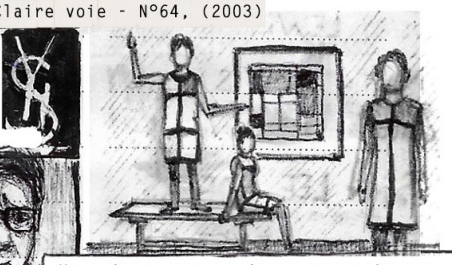
SUPPORT / SURFACE
PLEIN / VIDE

Tiges de bois Claire voie - N°64, (2003)

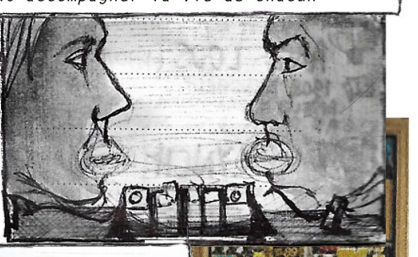
YVES SAINT-LAURENT

Premier couturier à faire défiler des femmes noires (1962)
Robes MONDRIAN (1965)

Les audaces qui sont depuis les miennes, je les dois au Maroc, à la violence des accords, à l'insolence des mélanges, à l'ardeur des inventions. Cette culture est devenue mienne.



Un peintre est toujours notre époque et peut accompagner la vie de chacun



LORIOT ET MELIA

la LUMIERE

François Loriot et Chantal Mélia
style artistique unique ensemble
influencé par leurs expériences et leur vision artistique partagée.
Explore des thèmes tels que la lumière, l'espace et l'architecture

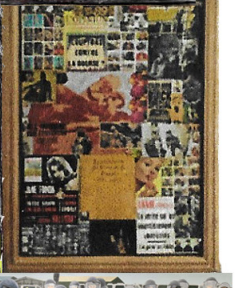
J. LAZERGES

œuvres orientalistes
paysages d'Afrique du Nord

DAVID LEAN

réalisateur britannique
films épiques et style cinématographique élégant

Lawrence d'Arabie (1962)



SERGIO LEONE

réalisateur italien.
Concept du **western spaghetti** (long)

J.J. LEBEL

écrivain et performeur
mouvement surréaliste

Il était une fois dans l'Ouest (1968)

THOMAS LEVY-LASNE

Grand artiste contemporain
Peinture figurative et réaliste
Regard critique, engagé et sublimé sur **la réalité banale** de notre quotidien

Autoportrait mort

Peindre, c'est transformer la boue en matière palpitante

La peinture est un exhausteur de goût

SIDNEY LUMET

Point limite, 12 hommes en colère (1957) // Juré n°2 (2024)

Point limite (1964)

Les policiers de Lutzerath (2024)

JACQUELINE LICHTENSTEIN

La couleur eloquente (1989)

Le dessin est un fondement des beaux-arts, il traduit des idées en forme

Dessin, ou *disegno* en italien = valorisé à la Renaissance.
C'est un langage universel, capable de transcender les barrières linguistiques

MANU LARCENET

Auteur de BD
Angoisse. Personnages en marge, lucides ...
// BLAST, La Route ...

m

P.84
A. MESSAGER
S. MABONA
D. MEYER
G. MURPHY
I. MITORAJ
R. MAGRITTE
T. MURAYAMA
A. MAGNELLI
L. MILLET
M. MEZZADRI
L. MOURA
A. MODIGLIANI
C. MONET
Y. MINJUN
A. MASSON
T. MURAKAMI

P.85
MICHEL-ANGE
G. MOREAU
B. METRA
L. MILLER
J.-F. MILLET
MAREY & MUYBRIDGE
D. MICHALS
G. MATTHIEU
E. MUNCH
D. MACH
P. MONDRIAN
H. MELVILLE

P.86
J. MCTIERNAN
B. MONINOT
J. MIRO
MASACCIO
A. MALRAUX
M. MEHEUT
R. MORRIS
F. X. MESSERSCHMIDT
P. MANZONI
MARCELLO
Y. MICHAUD
J.H. MARTIN
R. MUECK
O. MUNOZ
H. MIRZA
H. MOORE
T. H. MACADAM
G. MILLER
B.MILHAVES
W. MATELSKA
J. MOGGARA

P.87
A. MOLINERO
S. MIYAMOTO
R. MAPPLETHORPE
F. MORELLET
V. MOUKHINA
I. MOROZOV
G. MACIUNAS
E. MANET
H. MATISSE
W. MORRIS
A. MUCHA
Y. MESSEN-JASCHIN
M. MERLEAU-PONTY
C. R. MACKINTOSH
T. MOURAUD
E. METINIDES
V. MUNIZ

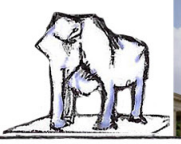
P.88
M. MANARA
MORRIS
I. MING-PEI
A. MATHIGOT
F. MASEREEL
F. W. MURNAU
J. MEKAS
MOEBUS
R. MC COR
R. MATTA
F. MILLER
MONTAIGNE
R. MORTENSEN
A. MANESSIER
A. MOORE
A. MAILLOL
J. MONORY
P. MC CARTHY
M. MIGNOLA
MOLIERE
A. MACKE
B.E. MURILLO
O. MOSSET

P.89
MARINETTI
C. MELLAN
D. MC CRACKEN
L. MODEL
K. MALEVITCH
M. MERZ
T. MARIONI
L. METOUI
A. MARQUET
S. MARUYAMA
J. MILLAIS
H. MIYAZAKI
B. MORISOT
D. MAAR
D. MC KEE
F. MARC
R. MC GINLEY
M.E. MARK
C. MARVILLE
C. MARCLAY
M. MOIRE
MANTEGNA
H. MEMLING

ANNETTE **MESSAGER**

Femme de C. Boltanski
262 photos N/B
(parties du corps)

Mes vœux (1988)



SIPHO **MABONA**

Origami géant

DIANE **MEYER**

Combine photo + broderie
au point de croix

En réinsérant Berlin par la broderie, une vue pixélisée est créée, ce qui donne l'effet d'une trace presque fantomatique dans le paysage

série *Berlin (2019*
D. MEYER

GEOFF **MURPHY**

Le pic de Dante (1997)
Le dernier survivant (1985)

Le dernier survivant (1985)

IGOR **MITORAJ**

Sculptures à POMPEI

RENE **MAGRITTE**

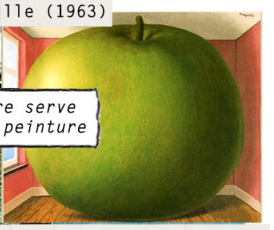
Maitre du SURREALISME

Commence dans la com. visuelle
Rationnel et irrationnel / oeuvre = idée ou concept
rêve et inconscient

Admire E. Allan POE,
de nombreuses références.

La reproduction interdite (1937)

La grande Famille (1963)



Il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture

Les marches de l'été (1938)

Ceci n'est pas une pipe.

La Trahison des images (1929)

La chambre d'écoute (1958)

Rien n'est confus, sauf l'esprit !

Une image n'est qu'une illusion !

TOMOAKI **MURAYAMA**

Fond et sculptures dessinées (2D/3D)
On pénètre dans l'espace dessiné

ALBERTO **MAGNELLI**

peintre italien
un des pionniers de l'art abstrait en Europe

T. MURAYAMA

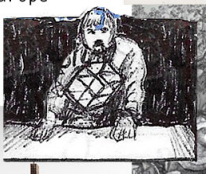
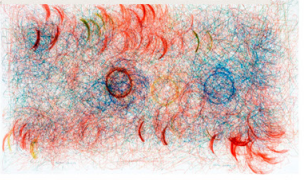


Figure 4 (2017) L. MOURA



LAURENT **MILLET**

photographe français contemporain
relation entre l'homme et environnement

MATTEO **MEZZADRI**

Photographe italien / assemblages

LEONEL **MOURA**

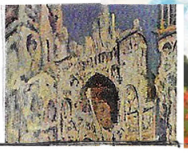
Un des pioniers de l'art robotique
Art génératif et autonome, IA ...
le robotorium = espace de création

Les nymphéas (1914-1926) MONET

AMADEO **MODIGLIANI**

style distinctif marqué par des
figures allongées + visages stylisés
Masques / portrait étirés
(Ecole de Paris). Meurt à 35 ans.
Sa femme enceinte de 9 mois se défenestre

// Le Tatoué (1968)



D'un oeil, observer le monde extérieur. De l'autre, regarder au fond de soi même

Les Coquelicots (1873)

CLAUDE **MONET**

Tout comme Emile ZOLA,
il n'a jamais eu son bac.Tentative de suicide en
1868. Dès 1892, il peint son jardin à GIVERNY
Problème de cataracte, il meurt quasiment aveugle

Capte l'instant, palette végétale

Ce qu'elle me fait souffrir la peinture !

30 vues de la cathédrale de Rouen (1894)

Pour se moquer d'Impression au soleil levant (1872), le critique d'art invente
le terme IMPRESSIONISTE (Louis LEROY)
Reflets = naissance de l'abstraction

Le papier peint est plus travaillé que cette marine

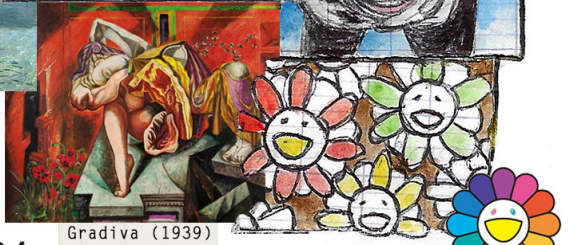
YUE **MINJUN**

toiles le dépeignant riant aux
éclats dans diverses mises en scène

ANDRE **MASSON**

Jensen (1963)

Gravement blessé durant première guerre mondiale,
Souffre toute sa vie (douleurs, cauchemars,
insomnies) // mythologie (peinture, tableaux de
sable, dessins et écritures automatiques ...)



Gradiva (1939)

TAKASHI **MURAKAMI**

Le successeur de WARHOL !

MICHEL ANGE

Renaissance italienne
Excelle en sculpture, peinture, architecture

A peint le plafond de la Chapelle SIXTINE au VATICAN
- femme prophète vue de dos = dos d'un homme (interdit de faire poser une femme)
- S'est disputé avec les DE MEDICIS, a donc travaillé pour le Pape
- 9 scènes (épisodes de la Genèse)

Pour VASARI, il le place au sommet du débat **du paragone** (comparaison entre les arts de la peinture, sculpture, architecture).

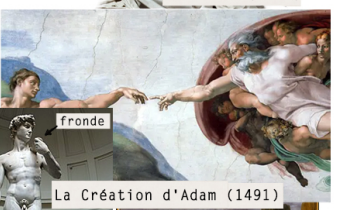
S'est battu et a eu le nez cassé, visage déformé à vie. Réputé colérique. Enfant, suite à une remarque de Laurent DE MEDICIS, il casse 2 dents à un fauve sculpté pour faire plus vieux. Il a dû se cacher 3 mois dans la basilique St LORENZO jusqu'à se faire pardonner par le pape.

réalisé à 23 ans
1 seul bloc de marbre de CARRARE

La Pieta (1499)

La Pietà est la seule œuvre qu'il prit la peine de signer. Pour taire les rumeurs attribuant la qualité de la sculpture à d'autres, il s'introduisit de nuit dans la basilique St-Pierre et grava " *Michel-Ange (...) le Florentin l'a fait* "

Le NON FINITO (// RODIN) laisse volontairement marbre brut (tombeau de JULES II)
TERRIBILITA = puissance et colère pour définir Michel ANGE



La Création d'Adam (1491)

fronde

David (1504)

Oedipe et le Sphinx (1864)

J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer

la beauté consiste à chasser le superflu

C'est vraiment miraculeux qu'un bloc de pierre informe ait donné naissance à une forme si parfaite que la nature elle même ne peut produire naturellement

GUSTAVE MOREAU

Le dernier des romantiques, le premier des symbolistes

Ami de DEGAS. Après la Commune à Paris, part en cure

VASARI

BRUNO METRA

réflexion sur les identités

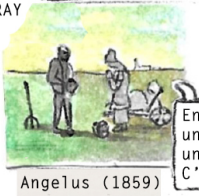
Mes images sont comme un palimpseste digital. Des images imbriquées les unes aux autres ...

Lee Miller dans la baignoire d'Hitler (1945)

LEE MILLER

Je préfère prendre une photo que d'en être une.

Egérie des surréalistes, femme de MAN RAY
modèle pour le magazine VOGUE
Photographie la mort (guerre 39/45)



JEAN-FRANCOIS MILLET

Peintre - graveur
Cofondateur de l'Ecole DE BARBIZON
Travail réaliste d'après nature
// PRE RAPHAELITE
(entre Moyen Age et réalisme)

Angelus (1859)

En 1963, une radiographie révéla sous le panier un caisson noir pouvant être interprété comme un cercueil d'enfant.
C'est ce que Salvador DALI prétendait.

MAREY ET MUYBRIDGE

Décomposition de l'image
Concept de CHRONOPHOTOGRAPHIE

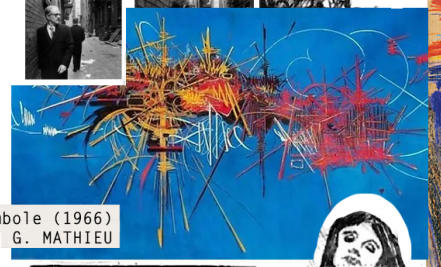
DUANE MICHALS

Photographe USA
Créait des histoires avec l'utilisation d'un polaroid = narration

ciel rouge = éruption volcanique du Pacifique, (le Krakatoa)

GEORGES MATHIEU

ABSTRACTION LYRIQUE
TACHISME Prétention très forte



Symbole (1966)
G. MATHIEU

Le Cri (1893)

EDVARD MUNCH

Décide à 16 ans de devenir peintre
Sa vie est une suite de drames ...
Dépressions, trouble comportemental, sa souffrance inspire la créativité.
Sa mère meurt et laisse 5 enfants.
Puis, sa soeur meurt de la tuberculose.
Decollement du corps vitré (rétine) = tâche au centre de sa vision.
Sa femme lui tire dessus et le blesse.
Le cri (5 exemplaires et techniques)
S'inspire de la momie péruvienne
// femmes, vampires, fantômes ...

MADONE

Je ne peindrai plus d'intérieurs ... Je peindrai des gens vivants qui respirent, sentent, souffrent et aiment

DAVID MACH

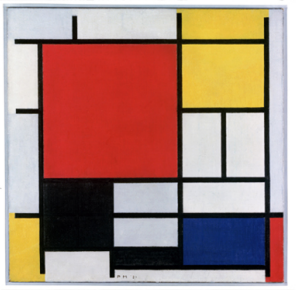
Sculpture « herisson »
(pics sur le corps)

PIET MONDRIAN

Passe d'une peinture FIGURATIVE à L'ABSTRACTION PURE

couleurs primaires + aplats + lignes
Aucune perspective
Aucune profondeur
Beaucoup de talent

Moulin (1911)



Composition en rouge, jaune, bleu et noir (1921)

HERMAN MELVILLE

Moby DICK (1851)

Un cachalot blanc, immense et féroce est traqué par un équipage.
Ismael (narrateur) + capitaine Achab

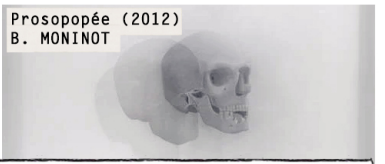
JOHN MC TIERNAN
Réalisateur USA (Piège de cristal)

On a atteind l'excellence en sculpture avec David, mais pas encore dans le cinéma

BERNARD MONINOT
Réalise ombre, puis trouve le volume qui correspond
Propopopée = faire parler défunt, une chose ...

Mobile →

Ombre

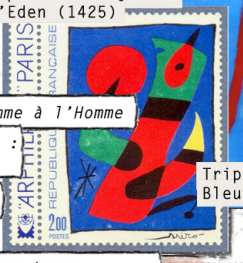


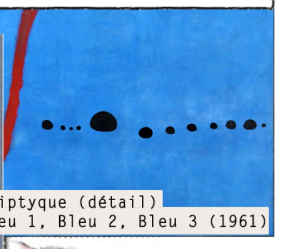
JOAN MIRO
Ne peint pas ce qu'il voit mais ce qu'il rêve.
Au début, il est si pauvre que la faim lui cause des hallucinations

Le tableau doit être fécond. Il doit faire naitre un monde

MASACCIO
Invente les règles de la perspective
Vérité optique / perspective / volume
Meurt à 27 ans, 6 ans de carrière artistique

Expulsion du jardin d'Eden (1425)





Triptyque (détail)
Bleu 1, Bleu 2, Bleu 3 (1961)

ANDRE MALRAUX
L'art, c'est le plus court chemin de l'Homme à l'Homme

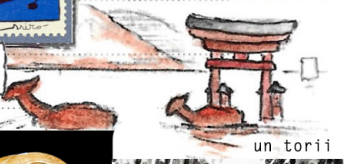
Art ≠ beauté
Ministre Affaires culturelles.
Prison pour pillage.

Il y a deux choses qui font un homme : Le courage et la culture.

L'art ne s'apprend pas. Il se rencontre

Le musée imaginaire (1947)
La condition humaine (1933)

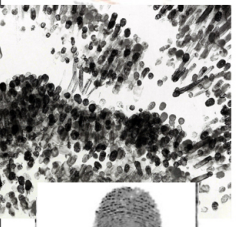
L'oeuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient oeuvre d'art par ce qui lui échappe



un torii

MATHURIN MEHEUT
Breton, voyage au Japon (aquarelles)

ROBERT MORRIS
Art minimal
série Blind time drawings (1973)
peintures à l'aveugle



FRANZ XAVER MESSERSCHMIDT
Sculpteur avec expressions faciales amusantes (1736)

PIERO MANZONI
On ne s'arrache pas à la terre en courant ou en sautant. Il faut des ailes

Tout est art

Merdes d'artiste
(série de déjection en boite) x90
30g d'excrément, indexé sur la valeur de l'or

Pionnier de l'**ARTE POVERA + ART CONCEPTUEL**

L'art en boîte dans le Pop Art se démocratise
(Soups Campbells d'Andy Warhol, cannettes de bières coulées dans des boîtes de bronze de Jasper Johns)

ACHROME

Plongé dans du dissolvant
absence de couleur

Socle du Monde (1961)

Mierda d'artista (1961)

MARCELLO
Sculptrice et compagne d'Adele JARRY

YVES MICHAUD
L'Art à l'état gazeux, 2003

LA PYTHIE
Oracle du temple d'APPOLON
Inspire DRACULA, visible à l'Opéra GARNIER

JEAN-HUBERT MARTIN
L'Art au large, 2012

l'art doit s'affranchir des catégories occidentales et académiques pour embrasser une vision plus ouverte mondiale et décloisonnée de la création artistique.

Le grand Homme (2003)

Déambulatoire, 1994

RON MUECK
Sculptures hyperréalistes monumentales
CORPS + ECHELLE (travail de la texture)
= amplifie impact visuel et émotionnel

OSCAR MUNOZ
installation avec matériaux fragiles
(eau, poussière lumière) pour créer des images éphémères

HAROON MIRZA
Expérience dans **salle anéchoïque**

ESPACE + LUMIERE

HENRY MOORE
Sculptures Vide / Plein

TOSHIKO H. MACADAM
Installations, toile et tissu géant

GEORGE MILLER
Réalisateur USA (Mad Max)

Une étoffe vient cacher le visage = déshumanisant Max

BEATRIZ MILHAVES
Artiste brésilienne // MANDALA

WALERIA MATELSKA
Collages, formes minimalistes

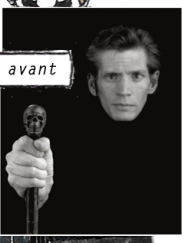
JOACHIM MOGGARA
Sucres, cartons, aluminium, patates ...
Série au polaroide (Macroscopie)

ANITA **MOLINERO**
Matériaux non nobles : matériaux industriels, déchets et objets trouvés ...

SHIGERU **MIYAMOTO**
Créateur ZELDA / MARIO

ROBERT **MAPPLETHORPE**
Photographe / montre les ravages du sida sur son propre corps
Noir et blanc / fleurs, nu ...

J'aimerai voir des choses jamais vu avant



FRANCOIS **MORRELET**
Degré ZERO dans l'oeuvre
Absence du GESTE ARTISTIQUE

La ligne droite, c'est pur.
La courbe, c'est plus suspect.
Cela peut figurer des seins, des fesses, des pleurs, des cochonneries comme ça ...

VERA **MOUKHINA**
Sculptrice russe

IVAN **MOROZOV**
Industriel russe, grand collectionneur

GEORGE **MACIUNAS**
Manifeste du FLUXUS

EDOUARD **MANET**
400 oeuvres
Impressionisme / art moderne
Exclu de l'exposition universelle + du SALON
En 1807 = abandonne convetion de représentation fondée sur la perspective
Risée des parisiens
Expose au Salon des Refusés

Je peins ce que je vois, non ce qui plaît aux autres

OLYMPIA (1863)

Le déjeuner sur l'Herbe (1863)

HENRI **MATISSE**
Fauviste originaire de COLLIOURE (Pyrénée). Suite à un cancer, ne peut plus peindre. Trop agé, ne tient plus pinceaux = collages

Tous les artistes portent l'empreinte de leur époque

Un artiste vie sur 2 ou 3 obsessions

Un tableau sur un mur devrait être comme un bouquet de fleurs dans un intérieur

La fonction principale de la couleur devrait être de servir l'expression

1cm² de bleu n'est pas aussi bleu qu'1m² du même tableau

Un artiste est un explorateur

Femme disproportionnée
Profondeur / nue

En 1961, cette oeuvre a été exposé 47 jours à l'envers (MOMA, New York)

Le bateau (1953)

Atelier rouge (1911)

WILLIAM **MORRIS**
Je veux un art par tous et pour tous
Designer textile, peintre, et architecte
reconcilie Art & Industrie
Utopiste socialiste

J'étais heureux de m'être engagé dans un art destiné au peuple et non à des salons fermés

Tristesse du Roi (1952)

Nu bleu II (1952)

ALFONS **MUCHA**
Refusé des Beaux Arts (PRAGUE)
Meurt en 1939, après un interrogatoire de la Gestapo. A fait 20 tableaux en 18 ans
Affichiste, Art nouveau - Style arabesque
L'Épopée Slave est une série monumentale de 20 peintures entre 1910 et 1928.
Représente des moments clés de l'histoire et de la mythologie des peuples slaves.

YOURI **MESSEN-JASCHIN**
Lettonie - Art visuel - ART CINETIQUE
Artiste protéiforme / mouvement + déplacement

MAURICE **MERLEAU-PONTY**
Sens et non sens

Un film ne se pense pas, il se perçoit

CHARLES RENNIE **MACKINTOSH**
Architecte / concept

TANIA **MOURAUD**
Texte utilise la typographie
Image moins narrative / exotisme

ENRIQUE **METINIDES**
Photographie de la mort au Mexique (violence)

VIK **MUNIZ**
Artiste brésilien, « **art du déchet** »
Beaucoup d'objets, de détails pour reconstituer image figurative

// icône
// batons japonais

MATERIAUX

SUCRE

DECHETS

- MILO **MANARA**
  - BD érotique
- **MORRIS**
  - Créateur de Lucky Luke
- IEOH **MING-PEI**
  Architecture japonais

  La pyramide du Louvre (1989)

  La pyramide en verre du Louvre a été faite d'**après les dimensions de la pyramide de Kheops** : l'architecte a conservé les proportions mais a bien évidemment réduit la taille de celle du musée parisien on pourrait ainsi loger plus de 280 pyramides du Louvre dans celle de Kheops.
- AURELIE **MATHIGOT**
  Art & textile + broderie
- FRANS **MASEREEL**
  - La passion d'un homme (1918) : Premier roman graphique sans parole
- FRIEDRICH WILHEM **MURNAU**
  Réalisateur **Expressionnisme allemand** (1920)
  // Faust (donne son âme au Diable), Nosferatu ...
- JONAS **MEKAS**
  Ecrivain et réalisateur - USA et Lituanien
  considéré comme le père du cinéma d'avant-garde
  journaux filmés + promotion du cinéma indépendant.
- **MOEBIUS** Jean GIRAUD
  - Arzak / L'Incal / Garage hermétique
- RICH **MC COR** @Paperboyo
  monuments emblématiques en scènes humoristiques à l'aide de silhouettes en papier découpé
- ROBERTO **MATTA**
  Fils de Matta CLARK
  Peintre chilien // BASQUIAT
- FRANK **MILLER**
  BD sombres et stylisées comme *The Dark Knight Returns, Sin City et 300*
- **MONTAIGNE**
  - Les Essais, 1580

  Je donne mon avis, non comme juste, mais comme mien
- RICHARD **MORTENSEN**
  Artiste Danois
- ALFRED **MANESSIER**
  Nouvelle Ecole de Paris
- ALAN **MOORE**
  - BD *V for Vendetta, From Hell, Watchmen*
- ARISTIDE **MAILLOL**
  Sculpteur français - 3 grâces
- JACQUES **MONORY**
  Monochrome bleu
  CAMAIEU
  FIGURATION NARRATIVE
- PAUL **MC CARTHY**
  Sapin de Noel // Plug anal
- MIKE **MIGNOLA**
  Comics HELLBOY
- **MOLIERE**
  Portait du vert à sa mort = porte malheur
  - TARTUFFE (1664) = se moque des croyants, fait scandale, la pièce est interdite
  - DON JUAN (1665) = interdite

  Les précieuses ridicules (1659) le rende célèbre (Louis XIV)
- AUGUSTE **MACKE**
  Peintre expressionniste, ami de Franz MARC
- **MURILLO**
  Clair / obscur « un naturalisme bienveillant »
- OLIVIER **MOSSET**
  Membre du B.M.T.P.

Le monochrome est une affaire de peintre

GUY FAWKES
5 nov. 1605

Hellboy

La vie imaginaire de Jonq'Erouas (2001)
J. MONORY

Jeune mendiant, 1655

MARINETTI

Manifeste du futurisme (1909)
Tourné vers l'avenir - vitesse, machine, modernisme. Sensation dynamique, synthèse sensorielle, multiplicité du point de vue décomposition du mouvement

aéropeinture A. Ambrosi (1930)

CLAUDE MELLAN

Technique du burin (pleins et déliés)

1 seul sillon // vinyle

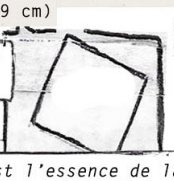
DAVID MC CRACKEN

sculpture +infini (escaliers)

LISETTE MODEL

Professeur de Diane ARBUS
Photographe autrichienne

carré blanc sur fond blanc
1918 (79x79 cm)



KASIMIR MALEVITCH

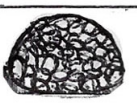
Le peintre est un préjugé du passé

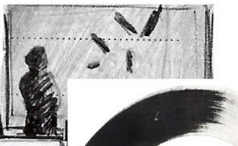
SUPREMATISME = refuse fonction de représentation
= liberer l'Humanité de la « forme »
Oeuvre subversive et provocatrice
Fait de l'art POUR l'art

La couleur est l'essence de la peinture que le sujet a toujours tuée

MARIO MERZ

LAND ARTIST





TOM MARIONI

photomontage = sculpture d'une seconde

LASSAÂD METOUI

Calligraphe - utilise noir + grand pinceau

ALBERT MARQUET

Peintre, ami de MATISSE

La citadelle à Tanger (1913)

SHINICHI MARUYAMA

Sculpte l'eau projection de peinture, coulures
Equilibre entre la douceur et la dureté

JOHN MILLAIS

La jeune fille aveugle (préraphaelite)
Académie à 11 ans

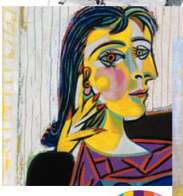
HAYAO MIYAZAKI

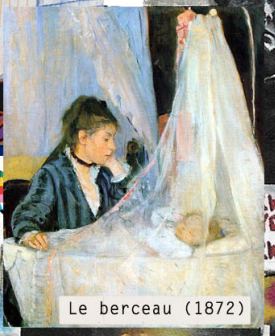
Studio GHIBLI
Mangaka - animation

PORCO ROSSO

BERTHE MORISOT

Expose à 23 ans au Salon
Epouse le frère d'E. MANET
Aspect non fini est qualifié « d'indécision féminine »
Arrière-petite-nièce de JH. FRAGONARD





DORA MAAR

Femme de PICASSO
Surréalisme

DAVID MCKEE

Illustrateur (Elmer, l'éléphant bariolé)

FRANZ MARC

Expressionnisme allemand
Ami d'August MACKE

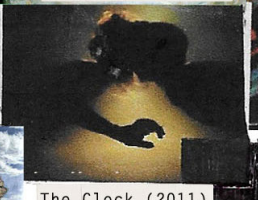
RYAN Mc GINLEY

photographe USA

Le berceau (1872)

MARY ELLEN MARK

Agence MAGNUM 1977 à 1982



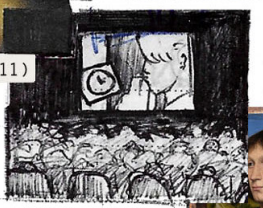
CHARLES MARVILLE

Photo de Paris durant transformation Haussmann

CHRISTIAN MARCLAY

24h de film avec heure en temps réel

The Clock (2011)



Vinyles

MILO MOIRE

Performances féministes

MANTEGNA

Peintre de la Renaissance
rompt définitivement avec style gothique

St Sébastien (1480)

HANS MEMLING

Portrait réaliste, peintre flamand (Bruges)
L. DE VINCI s'est inspiré des techniques de ce peintre pour peindre la Joconde

Pond des oeufs !

N

P.92

J. NIZAM
E. NOLDE
NIKI DE ST PHALLE
J. NAKASHIMA
J. NOUVEL
N. NIEPCE
I. NEWTON
NAM
B. NAUMAN
A. NEMOURS
O. NIEMEYER
K. NAKAMURA
E. NETO

P.93

F. NADAR
V. NAVLET
B. NEWMAN
N. DE STAEL
K. NOMI
N. BAR
T. NOIR
J. P. NADAUD
CUBE DE NECKER
NONOTAK (COLLECTIF)
N. NAKAGAWA
G. NERI
I. NOGUCHI
E. NORDQVIST

P.94

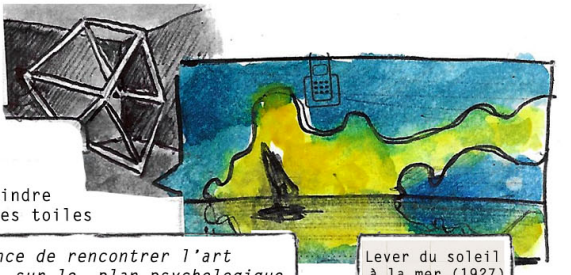
T. NIHEI
T.NOBLE ET S. WEBSTER
S. NESHAT
L. NEVELSON
S. NISHINO
F. NIETZSCHE
C. NOLAN
NUMEN (COLLECTIF)
A. NIHALANI
P. NEU
B. NICHOLSON
N. NAKANISHI
C. NIEMANN

JAMES NIZAM

artiste canadien, photos et sculpture
Explore la lumière, l'architecture et la temporalité
sculptures immatérielles de lumière

EMIL NOLDE

Peintre et graveur allemand
Expose durant exposition nazi « art dégénéré » en 1937
En 1941, 1000 oeuvres sont confisquées + interdit de peindre
Antisémite ? En 2019, la Chancelerie allemande enlève ses toiles



Lever du soleil à la mer (1927)

NIKI DE ST PHALLE

Femme de Jean TINGUELY
Jardin des Tarots (Toscane)
Série des « grosses nanas »
Tir sur cible (ballons avec peinture)
A 11 ans, violée par son père
Meurt d'une cancer développé à cause de la peinture aérosol

J'ai eu de la chance de rencontrer l'art parce que j'avais, sur le plan psychologique, tout ce qu'il faut pour devenir terroriste. Au lieu de cela, j'ai utilisé le fusil pour la bonne cause, celle de l'art

Arbre aux serpents, 1992

JO NAKASHIMA

Origamiste japonais
reconnu pour ses créations complexes et ses tutoriels détaillés

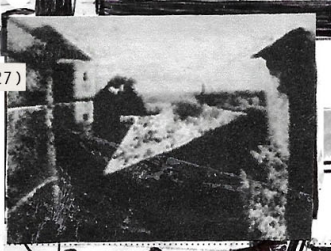
Le Cyclop (1969 - 1994)

JEAN NOUVEL

Architecte français
Tour sans fins, la Défense (projet abandonné)
Institut du Monde Arabe, Tour Agbar, Louvre Abou Dabi ...

NICEPHORE NIEPCE

A laissé appareil photo sur un pied durant 1 jour
PREMIERE PHOTOGRAPHIE



Point de vue du Gras (1827)

ISAAC NEWTON

Théorie de la lumière et des couleurs (1666)

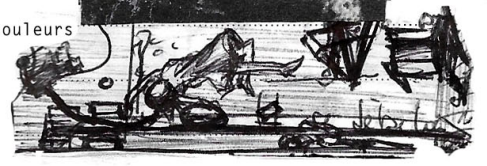
La couleur est dans la lumière et non le verre

Blanc = ensemble de couleurs

En 1810, GOETHE s'y oppose en rédigeant sa théorie des couleurs

NAM

Agence japonaise, « panic room »
compositions photographiques complexes et surréalistes qui souvent défient les perceptions de la réalité



BRUCE NAUMAN

sculpture, vidéo, installation, performance et néon.
Thèmes du langage, du corps et de la perception,
souvent avec une approche provocante et introspective.

AURELIE NEMOURS

Art abstrait
Alignement du XXIe siècle = 72 blocs de granite (Rennes)
// inspiration des megalithes de Carnac
Répétition, rythme, rigueur, ordre, abstraction géométrique

Alignement du XXIe siècle (2005)

OSCAR NIEMEYER

considéré comme l'un des pionniers de l'architecture moderne
A dessiné la capitale brésilienne Brasilia

KAZUO NAKAMURA

Peintre, sculpteur japonais-canadien
Fondateur du PAINTERS ELEVEN (Toronto) « Groupe des 11 »

= simplicité formelle + rigueur + peinture/papier = abstrait

2 Horizons (1968)

ERNESTO NETO

Formes très effilées, tombent vers le sol.
Sculptures et installations immersives qui combinent des éléments organiques et biomorphiques, créant des environnements sensoriels interactifs.
Son travail explore des thèmes tels que la nature, la corporalité, la spiritualité et la connexion humaine.

FELIX NADAR

A photographié → C. BAUDELAIRE, E. MANET, G. DORE, S. BERNHARDT, V. HUGO

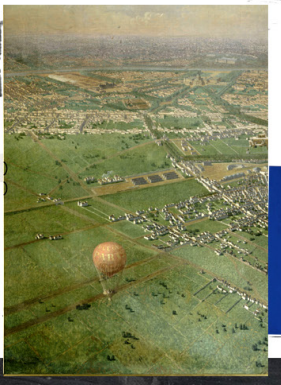
Photographe de portraits : portraits des personnalités de son époque

Il a pris les premières photos aériennes depuis un ballon en 1858, ce qui lui a valu une reconnaissance importante

VICTOR NAVLET

artiste peintre français,
Spécialisé dans les paysages et les scènes architecturales,

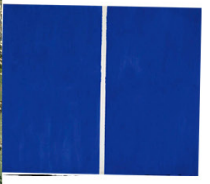
Est surtout connu pour ses œuvres représentant des monuments historiques et des vues urbaines, souvent exécutées dans un style précis et documenté



Vue de Paris (1855)
7 mètres x 4 mètres (ORSAY)

BARNETT NEWMAN

Fondateur de l'Ecole du Pacifique
Invite à la contemplation, silence, immobilité, connotation mystique et philosophique. Ancien prof. d'arts plastiques
Uni et divise l'espace pictural
La création = primitif (série ZIP)



NICOLAS DE STAEL

peintre franco-russe

Une peinture devrait être à la fois abstraite et figurative

célèbre pour ses œuvres abstraites + maîtrise de la couleur + texture
A toujours échoué à l'épreuve de dessin du diplôme de professeur

Les footballeurs (1952) DE STAEL

KLAUS NOMI

Chanteur New Wave
Synt pop // Buster Keaton

NOMA BAR

Graphiste britannique
Illustrations « d'une simplicité trompeuse »,
Couleurs plates + minimum de détails
+ espace négatif
= créer des images qui portent souvent des doubles significations qui ne sont pas immédiatement apparentes.

THIERRY NOIR

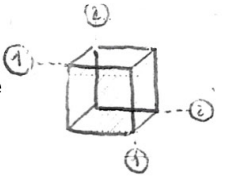
Street art Berlinois
Son influence s'étend à travers de nombreuses générations d'artistes urbains

JEAN-PIERRE NADAUD

Art brut
Dessin Noir / blanc = détails (grands formats)

CUBE DE NECKER (1832)

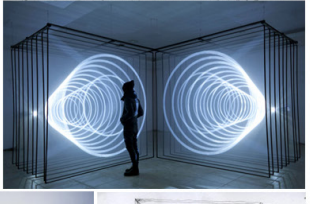
Théorie de la connaissance (PLATON)



Illusion d'optique
Perspective cavalière ? Plan ? Quel plan devant ?

NONOTAK

Collectif artistique « Lumière »
Installations



NOBUO NAKAGAWA

Réalisateur japonais
Jigoku (1960) = enfer

Jigoku (1960)

GIANCARLO NERI

Echelle des éléments
(chaise immense)
// Solitude de l'écrivain

Soleil à midi (1969) I. NOGUCHI

ISAMU NOGUCHI

sculpteur et designer
mélange modernisme + influences japonaises.

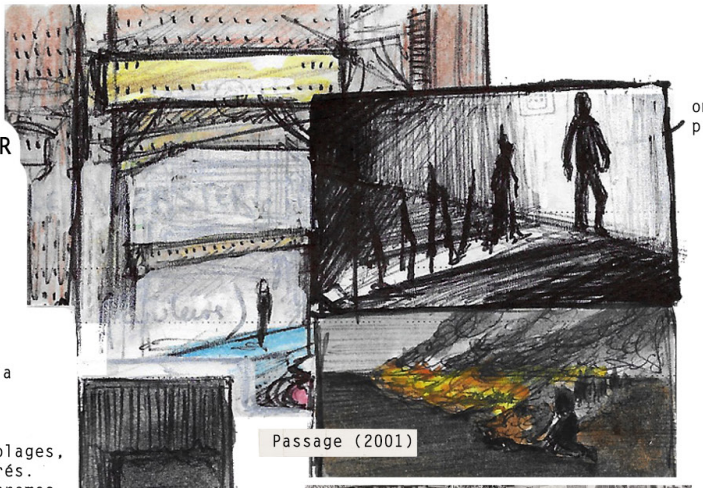
ERIKA NORDQVIST

Collages et techniques mixtes sur papier (dessin)
Thèmes liés à la nature et à l'enfance

TSUTOMU **NIHEI**
BLAME!
Illustrateur japonais

TIM **NOBLE** et SUE **WEBSTER**
post Young British Artist
// Loriot et Melia

travaillent l'ombre et la lumière, en créant des installations avec des déchets



ombre projetée

Passage (2001)

SHIRIN **NESHAT**
Photographe iranienne
Explore les thèmes de l'identité féminine, de la politique et de la culture iranienne

LOUISE **NEVELSON**
sculptures monumentales en assemblages, à partir d'objets en bois récupérés.
installations sculpturales monochromes (noir, blanc ou or)

SOHEI **NISHINO**
Assemblages, plusieurs centaine de photo = ville carte
35mm x 10 000

Sky Gate (1973)

NIETZSCHE

L'art est l'expression d'une pulsion humaine primitive. Celle de créer des formes. C'est le seul facteur justifiant la vie. L'art est une expression vitale.

La naissance de la tragédie, 1872
Art véritable = tension entre les deux →

APOLLONIEN	DIONYSIAQUE
Arts Plastiques	Musique
Raison	Fete
Culture	Ivresse
Idée du beau	Puissance

CHRISTOPHER **NOLAN**
Réalisateur britannique
(Triologie Batman, Interstellar...)

BATMAN s'inspire du conte de deux cités (1859) de Charles DICKENS. DICKENS dresse, dans son oeuvre, le portrait le plus déchirant d'une grande civilisation qui s'est totalement écroulée avec l'apparition de la terreur à Paris.

COLLECTIF **NUMEN** (for use)
Composé de S. JONKE, C. KATZLER, N. RADELIJOVIC ...
Tissages, string

AAKASH **NIHALANI**
oeuvres de rues sont des trompes l'oeil et des illusions d'optiques composés de formes géométriques

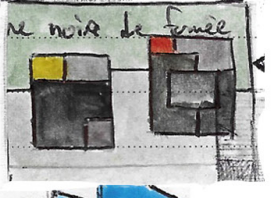
PATRICK **NEU**
Travail le verre avec de la fumée

domaine de l'art conceptuel et de l'art contemporain, notamment à travers des installations, des sculptures et des œuvres multidisciplinaires

BEN **NICHOLSON**
peintre britannique - compositions abstraites et géométriques.

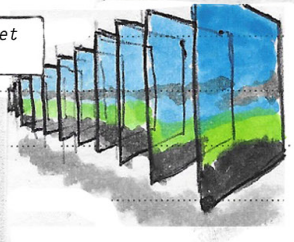
Art moderne britannique, joue un rôle clé dans le développement de l'art abstrait au Royaume-Uni au cours du XXe siècle.

œuvres en relief blanc, qui allient abstraction, géométrie et texture.



NOBUHIRO **NAKANISHI**
La couleur du temps - Sculpter le temps
(photo à quelques secondes d'intervalles, puis fixé sur un film transparent)

Capturer l'accumulation de temps, en tant que sculpture, permet au spectateur d'expérimenter le caractère éphémère du temps



CHRISTOPH **NIEMANN**
Détournement d'objets
illustrations éditoriales créatives et son approche unique du design graphique.

O

P.95

R. OPALKA
C. OLDENBURG
O. BERTRAND
O. KAWARA
ORLAN
T. OURSLER
Y. ONO
E. OLAF
M. OKYO
J. OPIE
R. OVERWEG
G. OROZCO
E. ORR

P.96

G. O'KEEFFE
J. C. OROZCO
D. ORTEGA
Y. OZERI
R. ORLINSKI
M. OPPENHEIM
H. OLIVEIRA
R. OHIRA
L. ORTA
E. OLSON
G. OROZCO
CHATEAU D'OIRON
F. OTTO
M. OSHII

ROMAN OPALKA

Peintre franco-polonais - art conceptuel

L'oeuvre de sa vie « le fini défini par le non fini ».
De 1965 à sa mort, il a écrit les nombres par ordre croissant, de 1 à l'infini
Objectif = définir le temps qui nous échappe

1 - ∞ (1965)

CLAES OLDENBURG ET VAN BRUGEN

couple de POP Artist

J'aime peindre un objet et le débarasser totalement de sa fonction

La bicyclette ensevelie (1990)

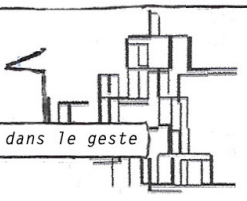
sculptures monumentales représentant des objets du quotidien agrandis à une échelle gigantesque.

Les expériences quotidiennes sont troublantes et extraordinaire

ODE BERTRAND

Femme peintre française
Art géométrique

Tu mets tout ton corps dans la peinture, dans le geste



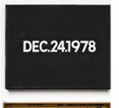
ON KAWARA

Réalise des « date paintings » (TEMPS)

THANATOPHANIE (apparition de la mort) 1955

Portrait de japonais // nucléaire
processus + situation + temps = oeuvre d'art

série de télégrammes « I'm still alive » - « I met » (social)
I real (culture) I went (géographie) I give up (temporel)



Le baiser de l'artiste (1960)

ORLAN

Change de corps / d'image
= icône (plasticienne française)
Un femme et une homme

TONY OURSLER

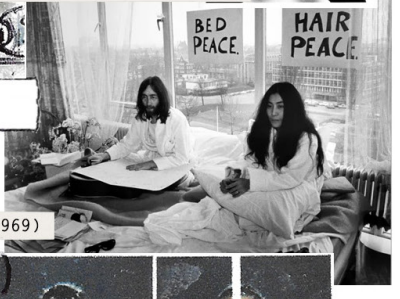
Videomapping (fragments de corps, oeils)

La technologie permet à chacun d'être au centre de son propre univers, tout en refusant d'accepter les perspectives des autres.

YOKO ONO

Compositrice / performances
Femme de John LENNON

Le silence devenait une véritable musique



Bed-In (1969)

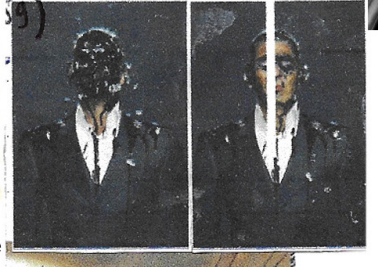
ERWIN OLAF

Sujets qui ne satisfont pas l'idéal de beauté

MARUYAMA OKYO

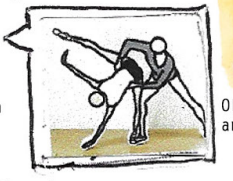
Portraits surnaturels
YUREI ZU = esprits pâles
Personnages fantomatiques

OKUYI, son amante morte



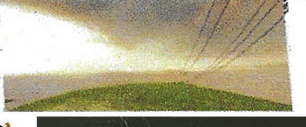
JULIAN OPIE

Artiste britannique
combine des éléments
peinture + sculpture + installation
Intègre des techniques numériques



ROBERT OVERWEG

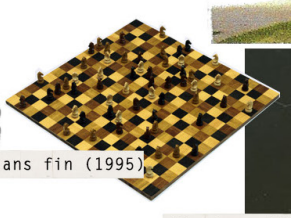
Capture une image montrant les limites de la carte dans les jeux vidéos



GABRIEL OROZCO

artiste contemporain mexicain postminimaliste
cavaliers sur un grand plateau d'échecs

Je crois qu'une petite action ou un geste subtil dans la vie peuvent changer beaucoup de choses



Des chevaux qui courent sans fin (1995)

ERIC ORR

Sculpteur et artiste

Mouvement « LIGHT & SPACE »

Electrum (1998)

GEORGIA O'KEEFFE

Femme d'Alfred STIEGLITZ
Peintre moderniste
Dans Breaking Bad = musée à Albuquerque

Personne ne voit une fleur, vraiment, c'est tellement petit. Nous n'avons pas le temps, et voir prend du temps.

JOSE CLEMENTE OROZCO

Muraliste mexicain
Mobiles (Mexico)

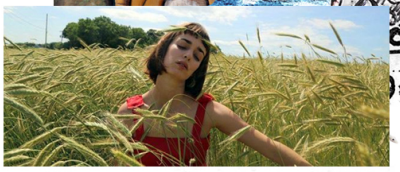
Cosmic thing (2002)

DAMIAN ORTEGA

Travaille le plan / vue éclatée
Le vide / plein

YIGAL OZERI

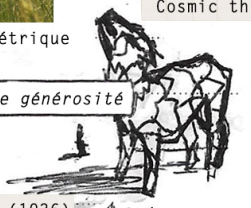
Cette photographie n'en est pas une
Il s'agit d'une peinture à l'huile
photo-réaliste



RICHARD ORLINSKI

Grand bestiaire = loups, gorilles, crocodiles ... en figure trigonométrique
VS Xavier VEILHAN (procès pour parasitisme = copie)

L'art doit être un vecteur d'émotions positives, de bienveillance, de générosité

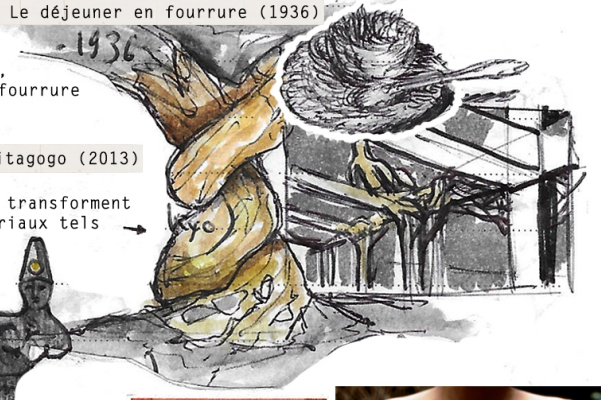


MERET OPPENHEIM

Connue pour ses contributions au mouvement surréaliste
A joué un rôle important en tant que femme artiste dans un milieu largement dominé par les hommes à l'époque.

Sculpture surréaliste représentant une tasse, une soucoupe et une cuillère recouvertes de fourrure de gazelle.

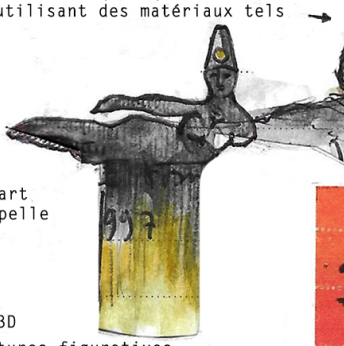
Le déjeuner en fourrure (1936)



HENRIQUE OLIVEIRA

Arbres entrelacés / matériaux
installations monumentales et organiques qui transforment l'espace architectural en utilisant des matériaux tels que le bois récupéré

Baitagogo (2013)



RYUICHI OHIRA

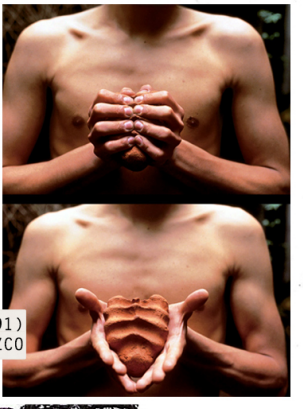
Sculpture en charbon

LUCY ORTA

exploration d'une forme d'art tridimensionnel qu'elle appelle « Body Architecture »

ERIK OLSON

Peintre canadien
Visages destructurés 2D / 3D
Il est connu pour ses peintures figuratives audacieuses et expressives qui captent souvent des personnages et des paysages urbains avec une énergie vibrante



Mes mains sont mon coeur (1991)
G. OROZCO

GABRIEL OROZCO

artiste mexicain contemporain
œuvres conceptuelles qui intègrent des objets
équilibre, espace et transformation

CHATEAU D'OIRON

abrite une importante collection d'art contemporain.

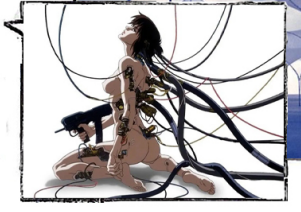
FREI OTTO

Architecte allemand
Pionnier de la toile tendue
Stade Olympique des JO de Munich (1972)

MAMORU OSHII

Oeuvres qui questionnent notre rapport au corps, à l'existance + perception du monde

Son film le plus célèbre, **Ghost in the Shell (1995)** une œuvre culte de la science-fiction cyberpunk, qui a influencé le cinéma mondial, notamment *The Matrix*.



F. OTTO
Toiles tendues

P.100
P. PICASSO
J. PREVERT
F. PANTONE
F. PROTAIS
PHIDIAS
K. PETERSON
M. PARR
LE PARTHENON

P.101
J. POLLOCK
J. POUPELET
J.P. PINCEMIN
A. PARDEE
P.P. PASOLINI
A. PACULA
J. PERCONTE
N. POUSSIN
J. PFAFF
S. PARADJANOV
PIRANESE
C. PARENT
L. QUINN
B. PRAS
E. PAGLIARINO
A.R. PENCK
F. POMPON
C. DE PORTZAMPARC

P.102
S. R. PARKEHARRISON
P. PINONCELLI
F. PICABIA
NAM JUNE PAIK
R. PRINCE
B. PAGES
R. POLANSKI
F. PERRODIN
R. PETTIBON
E.A. POE
E. PIGNON-ERNEST
PEYO
Y. PEI-MING
TOMBEAU DE P. POT
A. ET P. POIRIER
V. PERUGIA
P. PARRENO
C. PERRAULT
PANAMARENKO
POLYCLETE
A. POZZO

P.103
H. PRATT
B. PEINADO
G. PEREC
P. POIRET
A. PEVSNER
M. PALAKARKINA
M. PASTOUREAU
C. PETILLON
S. POLKE
A. PAVLOVA
J. PEREZ
G. PANE
A. PERRET
PARMESAN
P. PASQUA
P. PICCININI
W. PAALEN
PROTOGENE
J. PATINIER

P

P.104
G. PENONE
P. DE CHAVANNES
C. PISSARRO
B. DE PALMA
L. POPOVA
A. POMODORO
K. PINTER
PIERRE ET GILLES
B. PIFFARETTI
R. PIANO
LE PERUGIN
ILE DE PAQUES
C. PARKER
A. POUCHKINE
M. PAPADAKIS
J. PLENSA
M. PROUST
N. PUCCI
A. PIPER
LE PALLADIO
N. PARK
H. PING

PABLO PICASSO

35000 à 50000 oeuvres d'art
Période bleue (1901-1904) a été influencé par le suicide de son ami Carlos CASAGEMAS
Période rose (1904-1906)
Premier artiste à exposer au Louvre de son vivant
A dû bruler certains de ses tableaux pour se chauffer à Montmartre

A eu 7 compagnes (dont Dora MAAR)
2 se suicidèrent

Le tableau Les Demoiselles d'Avignon rend hommage aux filles de joie de Barcelone qui travaillaient Rue D'Avinyo
Cette oeuvre marque fin de la peinture classique. Pour lui, le réalisme est sans issue.
Inspiration art ibérique (espagne) et africain

L'art, c'est comme le chinois. Ca s'apprend

Je ne cherche pas, je trouve !

L'art lave notre âme de la poussière du quotidien

Les bons artistes copient, les grands artistes volent

un tableau ne vit que par celui que le regarde

dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant

quand j'étais enfant, je dessinais comme Raphael, mais il m'a fallu toute ma vie pour dessiner comme un enfant

1908 cubisme analytique → 1912 cubisme synthetique : Collages

Avec G. BRAQUE

Science et charité (1897)

peinture réalisée à 13 ans

Les demoiselles d'Avignon (1907)

Né en Espagne, PICASSO aurait pu également être français pendant une partie de sa vie. L'artiste déposa en effet une demande de naturalisation en avril 1940. Celle-ci fut refusée, sans doute à cause de ses sympathies communistes.
Vexé, il ne renouvela jamais sa demande

Durant l'occupation, il reçut la visite de l'ambassadeur nazi Otto ABETZ et d'officiers allemands qui lui demandèrent devant une photo de GUERNICA si c'était lui qui avait fait cela. PICASSO répondit « *non, c'est vous* »

Le tableau « la lecture » (1932) montre une femme endormie avec un livre sus les genoux. Ce tableau lui coûta cher, car sa femme de l'époque, Olga KHOKHLOVA, se rendit compte que ce n'était pas elle représentée, mais celle qui était en réalité sa maitresse, Marie-Thérèse WALTER. Elle divorça peu de temps après.

Guernica (1937)

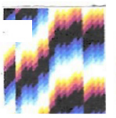
objets 3D sur une surface plane en représentant plusieurs points de vue

JACQUES PREVERT

poète français.
Auteur de recueils de poèmes, parmi lesquels Paroles, il devint un poète populaire grâce à son langage familier et à ses jeux sur les mots - collages →

FELIPE PANTONE

exploite le glitch art et l'expose



FELIX PROTAIS

Bataille de Waterloo (Nantes)

Coalition II (2016)

PHIDIAS

Le Michel-Ange de la Grèce Antique.
Réalisa plusieurs statues colossales considérées comme des chefs d'œuvre de l'art classique,
Statue d'Athéna Promachos, Zeus chryséléphantin, l'une des Sept Merveilles du monde.

Malheureusement, nombre de ses œuvres furent détruites au cours de l'Histoire.

Amazone blessée (500 avant J.C)

KEVIN PETERSON

Univers post-apocalypse touchant, situé entre le stree-art et l'hyperréalisme - Animaux et enfants

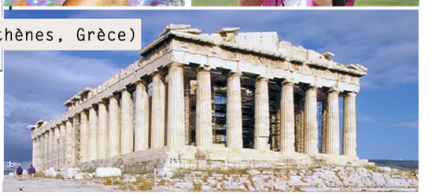
MARTIN PARR

Je crée de la fiction à partir de la réalité

Photo VERNACULAIRE (vie de tous les jours, sans intention artistique)

LE PARTHENON

En 1687, durant la Guerre de Morée, les Ottomans utilisèrent le Parthénon comme poudrière. Un tir de mortier vénitien la fit exploser, provoquant l'effondrement du toit, murs et 21 colonnes
De nombreuses sculptures furent endommagées, tant par l'explosion que par les tentatives de pillage des Vénitiens. Par la suite, les débris du Parthénon furent utilisés pour construire des maisons.



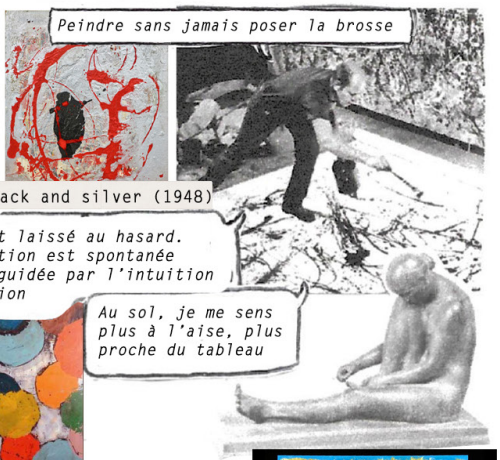
(Athènes, Grèce)

JACKSON POLLOCK

EXPRESIONNISME ABSTRAIT 1950's USA = ACTION PAINTING
700 TABLEAUX
Utilise un seau troué, marche directement sur la toile
A 11 ans, il assista à un rituel d'indiens (Navajos)
Des peintures au sol qu'ils effaçaient ensuite.
Ce qui est important n'est pas l'oeuvre mais l'action.

Enchevetrement chaotique de lignes et d'éclaboussures

« Red, black and silver » est sans doute son dernier tableau, réalisé pour sa maitresse.
Il mourut sans le signer et sa femme ne reconnut jamais le tableau, afin qu'il n'ait aucune valeur.
Se suicide à 44 ans



Red, black and silver (1948)

JANE POUPELET

sculptrice française

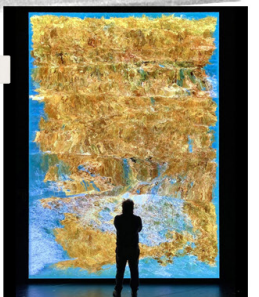
JEAN-PIERRE PINCEMIN

peintre, graveur et sculpteur français autodidacte

ALEX PARDEE

graphiste

Salo ou les 120 journées de Sodome (1976)



PIER PAOLO PASOLINI

réalisateur italien, mort assassiné

ALEXANDRA PACULA

Peintures flous d'après photo urbaine nocturne

JACQUES PERCONTE

Réalisateur - Glitch art, pixel // impressionnisme

Je ne cherche pas, je m'aventure. J. PERCONTE

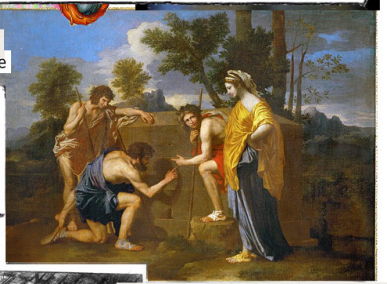
NICOLAS POUSSIN

La mort est représentée par une femme pâle
200 tableaux / 400 dessins
Eleve studieux
Classicisme = perfection des formes / composition
= cherche le beau, parfait

POUSSIN VS RUBEN
Dessin Peinture

Considéré comme l'un des plus grands artistes du classicisme français, il est né aux Andelys, en Normandie. Il a passé la majeure partie de sa carrière à Rome, où il a été influencé par l'art de la Renaissance italienne et par de grands maîtres comme Raphaël et Titien

Ce tableau devait décorer le Louvre (Louix XIII) Vicime de jalousie, il choisit de retourner à Rome



Les Bergers d'Arcadi (1638)

JUDY PFAFF

Installations
Milliers d'objets ensemble

SERGUEÏ PARADJANOV

A passé 5 ans au goulag pour le film Sayat Nova (la couleur de la grenade)

PIRANESE

Graveur / architecte italien
Prison impossible (dark souls)

CLAUDE PARENT

architecte, urbaniste et théoricien français
contributions innovantes au design urbain

LORENZO QUINN

sculpteur italien
fils d'Anthony QUINN

BERNARD PRAS

Photographe / installations d'objets // anamorphose
Tableaux (citations) accumulation d'objets

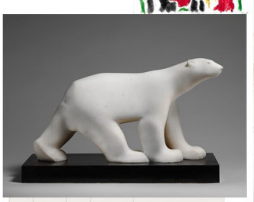
Bernard PRAS

ELIA PAGLIARINO

Artiste plasticienne (contes sauvages)

A.R. PENCK

peintures, sculptures, gravures
mouvement néo-expressionniste
De son vrai nom Ralf WINKLER



FRANCOIS POMPON

Sculpteur français
représentations animalières
style épuré et simplifié

Ours polaire (1933)

Tour One57

CHRISTIAN DE PORTZAMPARC

architecte et urbaniste français - **Prix Pritzker**
Cité de la Musique (Paris), tour One57 (New York)

ROBERT PARKEHARRISON
Photo = rêve, onirisme

PIERRE PINONCELLI
A uriné dans la réplique de l'urinoir de Marcel DUCHAMP

oeil cacodylate (1921) PICABIA

FRANCIS PICABIA
DADA / SURREALISTE

A la fois, ça a du sens, sans en avoir

Il faut être nomade. Traverser les idées comme traverser des rues

NAM JUNE PAIK
ART VIDEO

Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de sens

Tout comme la technique du collage a remplacé la peinture, le tube cathodique remplacera la toile

Au XXIème siècle, la peinture deviendra du papier electronique

Jardin TV (2000)
N.J. PAIK

Marcel DUCHAMP a fait une grande porte d'entrée et une petite porte de sortie. Cette porte-là, c'est la vidéo. C'est par elle que nous pouvons sortir de DUCHAMP

RICHARD PRINCE
Reprend et transforme les oeuvres, se les réapproprie
Questionne l'auteur + l'aura de l'artiste

BERNARD PAGÈS
Art informel et Nouveau Réalisme - assemblage

ROMAN POLANSKI
Réalisateur franco-polonais
Le pianiste (2002)

Le clair-obscur III (1999)

FRANCOIS PERRODIN
peinture et de sculpture minimaliste

74.3 (2011)
F. PERRODIN

RAYMOND PETTIBON
Plasticien USA - Illustration dessin à l'encre

Le corbeau

EDGAR ALLAN POE
Histoire extraordinaire (1856)
Traduit par Charles BAUDELAIRE.
Précurseur du roman policier, de la SF, du fantasque
Un poème écrit pour le pur amour de la poésie.

Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement

Série « Les expulsés », 1980

ERNEST PIGNON-ERNEST
Utilise chutes des rotatives + pierre noire

L'art doit surgir là où on ne l'attend pas

Je ne fais pas des oeuvres en situation, j'essaie de faire oeuvre des situations

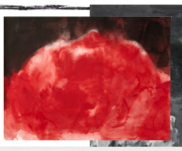
PEYO
Créateur des Schtroumpf

YAN PEI-MING
Portraits monumentaux

Philippe POT

8 pleurants

TOMBEAU DE PHILIPPE POT
Sculpture visible au Louvre

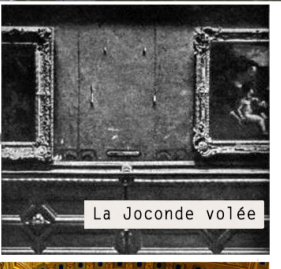


Autoportrait à la morgue (2006)

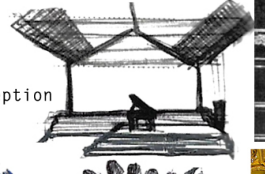
ANNE ET PATRICK POIRIER
Travaillent sur la mémoire (ruines ...)

Enterrement à Shangaï (2019)
315 x 668 cm. Y. PEI-MING

VICENZO PERUGIA
La Joconde fut volée en 1911 par cet employé du Louvre.
Il participait à sa mise sous verre et réussit à la dissimuler sous sa blouse.
Il garda le tableau 2 ans sous son lit.
En essayant de la vendre en 1913, il fut dénoncé et arrêté.


La Joconde volée

PHILIPPE PARRENO
installations mêlant film, sculpture, son et performance
Concepts tels que la temporalité, la narration et la perception



CHARLES PERRAULT
Les contes de la mère l'Oye (1697)
Le chat Potté, la Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge ...

PANAMARENKO
Artiste d'origine belge - machines volantes

POLYCLETE
Canon grec (beauté idéale) ex : Le Doryphore (guerrier armé d'une lance)
corps = 8 portions

ANDREA POZZO
extraordinaires peintures en trompe-l'œil,
agrandit visuellement l'espace avec des perspectives spectaculaires style baroque

Dôme de l'église St Ignace à Rome (1685)

HUGO PRATT

A créé le personnage de Corto Maltese
D'origine italienne et anglaise.

BRUNO PEINADO

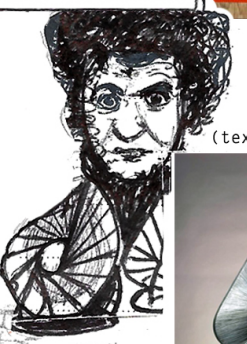
interroge les codes visuels de la culture populaire, les symboles de la consommation et les médias

Le grand monde (2009)

Les tableaux effacent les murs mais les murs tuent les tableaux

GEORGES PEREC

La contrainte du réel, contraste artistique volontaire
- Je me souviens (litote)
- La disparition (livre sans la lettre E)
- Comment épuiser un lieu, un espace ? (tout décrire)



OULIPO
(texte en palindrome)

PAUL POIRET

Grand couturier français // fauvisme

En 1915, confectionne uniformes des soldats français trop visibles (rouge et bleu)

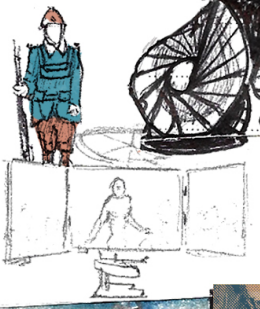
ANTOINE PEVSNER

sculpteur et peintre franco-russe, célèbre pour son rôle dans le mouvement constructiviste et pour ses contributions à l'art moderne

Monde (1947)
A. PEVSNER

MILENA PALAKARKINA

Compagne de Jean Tinguely
peinture, sculpture et installations.
Approche unique qui combine des éléments de diverses cultures et traditions artistiques



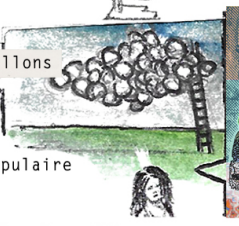
MICHEL PASTOUREAU

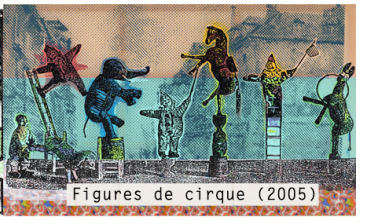
- Histoire d'une couleur (rouge, bleu ...)

CHARLES PETILLON

installations artistiques utilisant des ballons blancs gonflables

Heart beat 100 000 ballons





Figures de cirque (2005)

SIGMAR POLKE

Réalisme capitaliste (pop art // trame) - culture populaire

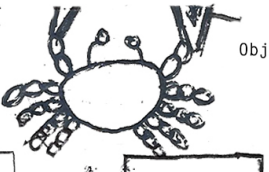
ANNA PAVLOVA

Considérée comme meilleure danseuse de ballet de l'Histoire. Elle est morte d'une pleuresie.
A sa mort, l'orchestre de St Petersbourg joua La mort du Cygne devant une scène vide éclairée par un projecteur
Un dessert porte son nom

JAVIER PEREZ

// Magnus MUHR (dessin + objets)

Eglise St Joseph
(Le Havre)



Objets réels
+
dessin

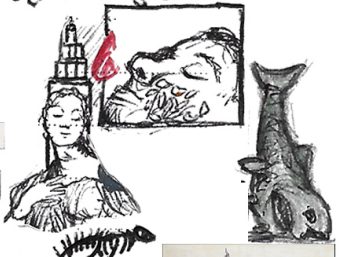
GINA PANE

Automutilation
// PAYNE = souffrance

AUGUSTE PERRET

S'oppose à l'Art Nouveau (ornement, décorations ...).
Il a façonné la ville du Havre (théâtre, champs Elysées // Palais Iéna)

Mon béton est plus beau que la pierre.
Je le cisèle, le travaille.
J'en fais une matière



PARMESAN

Vierge au long cou = maniérisme
(réaliste et anatomiquement impossible)
Disproportions, poses exagérées. Meurt à 37 ans

MANIERISME
Exagération
baroque
Renaissance
couleurs

PHILIPPE PASQUA

Tire un pinceau au hasard, puis taillade un portrait
Monde de chair / portrait handicapé. Autodidacte et solitaire
Technique du palimpseste = photo, collage, peinture ...

PATRICIA PICCININI

sculptures hyperréalistes
Frontières entre le naturel et l'artificiel,
souvent inspirées par la **bioéthique** et génie génétique

WOLFGANG PAALEN

Initiateur de la technique du fumage
Surréaliste, s'exile à Mexico en 1939

PROTOGENE

Ne parvenant pas à reproduire de la bave,
il jetta l'éponge sur son tableau. Par hasard obtint ce qu'il voulait.
Peintre très minutieux = 7 à 12 ans pour une toile

JOACHIM PATINIER

peintre et dessinateur belge s'inscrivant dans la Haute Renaissance du Nord

paysage avec St Jérôme (1516)

GIUSEPPE PENONE
La trace, le corps, l'empreinte
ARTE POVERA

Le paradigme : l'empreinte est-elle l'absence d'une présence, ou la présence d'une absence ?

série Etre fleuve (1998)

Pierre usée par le temps ↑ pierre taillée par l'homme

Pommes de terre (1978)
fragments de visage
G. PENONE

PUVIS DE CHAVANNES
précurseur du SYMBOLISME (le rêve)

CAMILLE PISSARRO
FONDATEUR de l'IMPRESSIONNISME.
Né dans les Antilles danoises.
Arrive en France vers 12 ans.

Boulevard de Montmartre (1897)
C. PISSARRO

BRIAN DE PALMA
Dans le film Les Incorruptibles (1987) la scène du landeau en slow motion s'inspire du cuirassé POTEMKINE (1926) tourné dans l'escalier à Odessa

Sphère dans la sphère (1980)

LIOUBOV POPOVA
styliste / constructivisme russe

ARNALDO POMODORO
sculpteur italien moderne

KLAUS PINTER
Installations flottantes

La sphère (2013)
K. PINTER

PIERRE ET GILLES
Couple d'artiste - Repeint sur photo

BERNARD PIFFARETTI
SYSTEME PIFFARETTI
2 panneaux apparemment identiques, séparés par une bande verticale.
L'un des panneaux est une tentative de duplication de l'autre

tableau 1 → ← tableau 2

RENZO PIANO
Architecte (musée G. POMPIDOU)

On n'existe pas, on est la somme de toutes les personnes qu'on a aimées, des livres qu'on a lus, des films qu'on a regardés, des voyages qu'on fait, des amours qu'on a eus. On est ça.

LE PERUGIN
grande maîtrise de la perspective, palette lumineuse, harmonie
Peint la Chapelle Sixtine, professeur de **RAPHAEL**

La Remise des clefs à saint Pierre (1492)
LE PERUGIN

ILE DE PAQUES
Découverte en 1722 par les Hollandais
Visages MOAI // peuple (les RAPANUI) 10 m
Sculpture volumique du volcan Rano

+ 3 m

CORNELIA PARKER
Installations et sculptures / défi la gravité (lévitation)

ALEXANDER POUCHKINE
Le conte du pêcheur et du petit poisson (1835)
Est mort par balle en duel face au français Georges d'Anthès

MICHEL PAPADAKIS
Gravures solaire (peint avec le soleil) // pyrogravure

JAUME PLENSA
Sculpteur catalan // Vito ACCONCI
Figures humaines avec lettres d'alphabet

âme de l'Èbre (2008)

MARCEL PROUST
Ecrivain français. Phrases longues // Madeleine !
A la recherche du temps perdu = 7 tomes (1927)

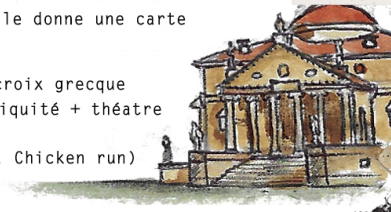
NICOLA PUCCI
Le mouvement // F. BACON

ADRIAN PIPER
Performances USA
↓
Femme afro américaine
A chaque propos raciste, elle donne une carte

je déplore la gêne que vous pose ma présence, tout comme je suis sûr que vous déplorez la gêne que vous pose le racisme

Mon appel (carte) (1986)

LE PALLADIO
La villa rotonde = plan en croix grecque
Antiquité + théatre



NICK PARK
Animateur (Wallace & gromit, Chicken run)
Technique Stop motion

Serpent d'Océan (2012)

HUAN YONG PING
artiste franco-chinois contemporain
Mouvement Xiamen Dada
fusion de l'art occidental (dadaïsme + philosophies orientales)
Serpent d'Océan, œuvre monumentale de 130 mètres.

R

P.106
A. RODIN
P. P. RUBENS
M. ROULET
M. ROTHKO
D. ROUVRE
M. RAY
L. RUSSOLO
G. RENI
H. ROBERT
REMBRANDT
P. A. RENOIR
S. REICH
R.M. RILKE

P.107
ROA
J. DE RIBERA
M. RAETZ
H. ROUSSEAU
P. RESTANY
J. ROSENQUIST
K. M. RENNERTZ
C. RUTAULT
P. RAMETTE
P. RICHARD
D. RUDOLPH
P. REINOSO
G. ROUSSE
D. RIVERA
A. RAINER

P.108
J. ROSENTHAL
M. RAYSSE
N. RUEGG
A. RODTCHENKO
C. RAMBALDI
J.F. ROUAN
C. RENONCIAT
G. ROUAULT
M. RAMOS
N. RAY
J. P. RAYNAUD
P. RAYNAUD
P. REBEYROLLE
B. REQUICHOT
H. ROSENBERG

P.109
C. ROSS
TEST DE RORSCHACH
G. RICHTER
P. RIST
U. RONDINONE
D. ROSENBERG
ED RUSCHA
D. RIVIERE
C. REDON
N. RAUCH
K. RYAN
T. RUFF
J. RUSTIN
R. RODRIGUEZ
A. REINHARDT
T. ROUSSEAU
N. W. REFN
S. RYKIEL
B. ROSS

P.110
P. ROCHE
W. RONIS
R. RAUSCHENBERG
R. ENGLISH
K. RUSSELL
J. RENOIR
M. ROTELLA
H. RIGAUD
G. REGGIO
S. RAIMI
R. RYMAN
M.L REES
E. RUBIK
D. ROZIN
J.K. ROWLING
E. ROSTAND
RANDOM T. (COLLECTIF)
I. REPINE

P.111
G. RIETVELD
VAN DER ROHE
S. ROUSSEAU
M. ROTHEN
F. RAYNAL
N. ROCKWELL
P. DE ROSETTE
RAPHAEL
U. RONDINONE
C. ROSSET
R. MC GUIRE
L. RIVERS
M. RIBOU
J. RUSKIN
B. RANCILLAC
D. G. ROSSETTI

AUGUSTE **RODIN**

L'art, c'est la plus sublime mission de l'Homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à faire comprendre

Très myope enfant, il a du mal à lire.
Il développe la kinesthésie pour apprendre.
Recalé à 3 reprises de l'Ecole des Beaux-arts
Suite au scandale de sa première sculpture, ses statues deviennent plus grandes
La puissante musculature révèle l'influence de Michel Ange que Rodin admirre

Le Penseur (1904)

RUPTURE = non fini - socle inachevé
Dans la Divine Comédie de Dante = 3 damnés
Visible Porte de l'Enfer (1917)

Les 3 ombres (1886)

Vous qui entrez, abandonnez toute espérence

Ce que l'on nomme communement laideur dans la nature, peut, dans l'art, devenir d'une grande beauté

Avec l'invention de la photo, il faut montrer des idées et plus reproduire l'existant

Je suis plus porté aux grands travaux qu'aux petites curiosités

L'Age d'Airain (1875)

La renommée d'Auguste Rodin doit beaucoup à l'**Age d'Airain**.
Elle est si réaliste qu'on l'accusa d'avoir fait un moulage
Finalement, des experts le disculpèrent.

PIERRE-PAUL **RUBENS**

Allie la tradition flamande et italienne
Période **baroque** : compositions dynamiques, couleurs riches
A eu 50 assistants, un des plus grand atelier au monde

MARTIN **ROULET**

Typographe manceau
Enluminures de qualité

Les bourgeois de Calais (1895)

MARK **ROTHKO**

Les tableaux de Mark ROTHKO sont des temples en attentes de nos regards Daniel ARASSE

Orange et jaune (1956)

L'Atelier rouge de Matisse a inspiré la plupart de ses travaux
Ses tableaux ne sont jamais encadrés
Oeuvres intemporelles = COLOR FIELD
contours indistincts, art purement visuel, aucun sujet
Exprime « sentiment humain », faible luminosité de l'éclairage pour exposer ses oeuvres
Se suicide à 67 ans

Autonomie de la couleur

L'abstraction permet de dire simplement des choses complexes

Un tableau vit de son entourage. Il s'élargit et s'anime dans le regard de l'observateur sensible

Comment la couleur s'associe à la matière picturale ? Comment créait-elle une émotion ?

DENIS **ROUVRE**

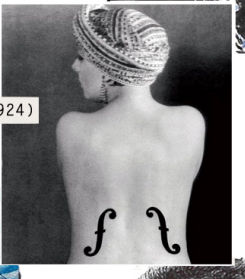
Photographe français

MAN **RAY**

Noir et blanche (1926)

DADAISTE / SURREALISTE
Ami d'Alfred STIGLITZ LEE MILLER, sa femme et sa muse
Concept de RAYOGRAMME (uniquement pellicule + lumière = photo)

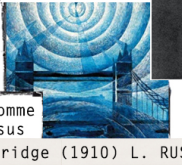
Les violons d'Ingres (1924)



LUIGI **RUSSOLO**

Pionnier de la musique BRUITISTE
Futuriste

Photo la plus chère au monde →



GUIDO **RENI**

Influence par le CARAVAGE et MICHEL ANGE
Ecole de Bologne

Atalante et Hippomène (1625)

HUBERT **ROBERT**

Peintre, graveur, dessinateur du 18ème
Aménage le Louvre

ECCE HOMO (1640) voici l'Homme
PONCE PILATE présentant Jésus

Tower Bridge (1910) L. RUSSOLO

REMBRANDT

Si je veux enrichir mon esprit, je ne cherche pas les honneurs, mais la liberté

80 autoportraits
2000 dessins / 300 peintures / 290 gravures
Atelier avec petites fenêtres, donc moins de lumière. Maître du clair-obscur.
La ronde de nuit (1642) 5x4m : en réalité une représentation d'une scène diurne (jour) bitume comme liant Cette peinture a été lacéré de coups de couteaux en 1975 puis aspergé d'acide en 1990

La ronde de nuit (1642)

PIERRE AUGUSTE **RENOIR**

Surnommé **le peintre du bonheur**. 4 000 tableaux.
G. CAILLEBOTTE lui a acheté des tableaux pour l'aider.
Pour avoir le temps de peindre les personnages de son tableau, Il demanda à son frère d'arpenter le pont et d'arrêter les passants sous n'importe quel prétexte en faisant durer la conversation. Il apparaît deux fois (avec sa canne)
Paralysé aux mains en fin de vie.

STEVE **REICH**

Le Pont-Neuf (1872)

Technique du DEPHASAGE
Musique pour 18 musiciens

Si un bruit vous agace, écoutez-le !

Leçon d'anatomie du docteur TULP (1632) REMBRANDT

Le Déjeuner des canotiers (1881)

RAINER MARIA **RILKE**

Lettres à un jeune poète (1929)
L'artiste doit rester fidèle à lui-même, sans chercher l'approbation extérieure

L'art naît d'une nécessité intérieure

ROA
Street art - fresques animalières

JOSE DE RIBERA
peintre espagnol baroque
virtuose redécouvert en 2001

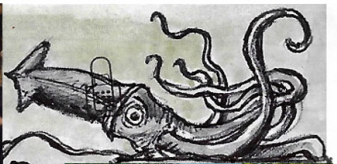
MARKUS RAETZ
Anamorphose (OUI devient NON)

HENRI ROUSSEAU
Pionnier de l'ART NAIF

Dit le Douanier (du fait de son travail)

Ne voyage pas, va au jardin des plantes pour rendre ses oeuvres plus exotiques

Silène ivre (1626) RIBERA



PIERRE RESTANY
Fondateur du NOUVEAU REALISME

Le nouveau réalisme est un recyclage poétique du réel urbain, industriel et publicitaire

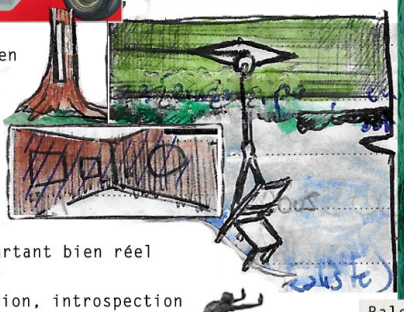
// Nouveau roman (litterature) Nouvelle vague

JAMES ROSENQUIST
POP ART New yorkais

Le président élu (1961)

KARL MANFRED RENNERTZ
Sculpteur allemand

Arbre à Baden Baden



CLAUDE RUTAULT
Exposition suicide
Toile à l'unité = dispositif strict à suivre
Salle monochrome
Prof. de Linda (Beaux-arts)

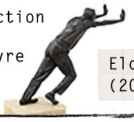
Balcon II Hong Kong (2001)

PHILIPPE RAMETTE
artiste et un plasticien français

Lévitation d'une chaise / surréaliste et pourtant bien réel
Disposition - photo « vraie », sans trucages

Série sculpturales des éloges : procrastination, introspection

Le socle ne supporte plus l'oeuvre, l'ensemble fait l'oeuvre

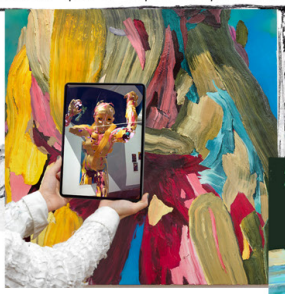


Eloge du dépassement (2022)

PHILIPPE RICHARD
Procédé par recouvrement / division de la toile
Installation à Piré sur Seiche
Sonde le potentiel de la surface + couleur

Je crois que l'absurde permet de révéler les contradictions du monde de manière plus puissante que n'importe quel discours.

DENNIS RUDOLPH
artiste conceptuel allemand
peinture à l'huile, dessin, gravure, performance, vidéo… mais est surtout réputé pour son travail innovant en **réalité virtuelle** (VR) et **réalité augmentée** (AR)



PABLO REINOSO
Débordements (CHAMBORD)
Equilibre et la force du vivant
Bancs spaghetti = intelligence végétale

GEORGES ROUSSE
concept **d'ANAMORPHOSE** (peinture qui s'assemble selon un seul point de vue)
Intervient dans l'ESPACE LITTERAL = oeuvre IN SITU

Ce qui m'intéresse, c'est de redonner un espace qui n'a plus de fonction à un espace imaginaire

DIEGO RIVERA
MURALISTE Mexicain
Mari de **Frida KAHLO** (relation difficile) // TROTSKI
A effacé sa fresque au Rockfeller center parce que son commanditaire lui demandait d'enlever le visage de Lenine

Un artiste n'est jamais aussi grand que lorsqu'il écoute encore l'enfant qu'il était.

L'Homme contrôlant l'univers (1934)
(capitalisme vs marxisme)

ARNULF RAINER
Quitte dès le premier jour son école d'arts de Vienne, en désaccord avec un professeur

Photo + encre (rehauts) = ART INFORMEL abstrait
Portraits griffés

série Bondage (2014)

JOE ROSENTHAL

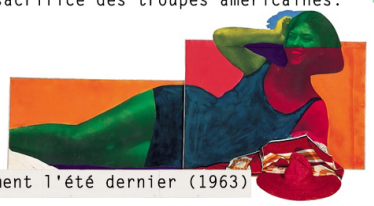
Photographie d'Iwo JIMA (1945)

Montre des Marines américains élevant le drapeau américain sur le mont Suribachi, est devenue un symbole de la bravoure et du sacrifice des troupes américaines.

MARTIAL RAYSSE

Nouveau réalisme

Cadre qui s'émancipe
Athlète de haut niveau
Beaucoup de récupération
(collages)



Soudainement l'été dernier (1963)

NIKLAUS RUEGG

Cadre réel dans espace
= BD + cartouche + vignettes
Créer des « recadrages »

RODTCHENKO

Peintre, sculpteur, photographe ...
Politique économique URSS : industrie d'Etat
// Poète russe V. MAIAKOVSKI

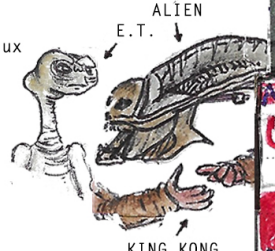
Nous avons déclaré la mort de l'art !
Nous mettons l'art au service de la technologie

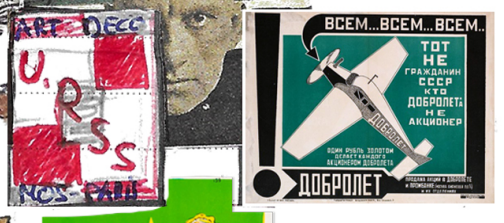
CARLO RAMBALDI

Spécialiste des effets spéciaux

Créature ANIMATRONIQUE

Squelette acier, peau,
fibre de verre, argile ...





JEAN-FRANCOIS ROUAN

Toile tissée / tressée
// SUPPORT-SURFACE

CHRISTIAN RENONCIAT

HYPERREALISME
Vraisemblance / ressemblance
Nylon

Bois qui imite
le papier (textures)

GEORGES ROUAULT

FAUVISME
Expressionnisme, montre la misère
Utilise le trait noir (cerne)

MEL RAMOS

courant pop art.
S'inspire de l'imagerie des comics américain,
en peignant les effigies de Batman ou de Flash.
Le thème de la Pin-up va ensuite devenir récurrent

MEL RAMOS

MEL RAMOS

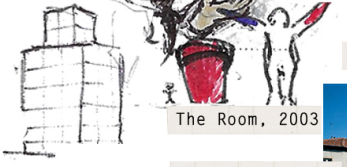
NICHOLAS RAY

Réalisateur US
période classique

La fureur de vivre (1955)
James DEAN, icône de la jeunesse américaine sans repère

JEAN-PIERRE RAYNAUD

Plasticien français (pot doré)
Carrelage éclaté // cubes //minecraft



The Room, 2003

PATRICK RAYNAUD

Sculpture giratoire / éléments metallique
Photographe / installations, dessin ...

Giratoire (1988)

PAUL REBEYROLLE

Nouvelle figuration - Peintre, sculpteur

BERNARD REQUICHOT

Artiste, écrivain
Se suicide en se defenestrant la veille de son exposition

Coexistence II (1970)

HAROLD ROSENBERG

Evolution significative de la peinture (1952)
Toile = surface du geste (Action Painting)

Ce qui se passe sur la toile,
ce n'est pas une image, mais une action

Les peintres commencèrent à considérer la toile comme une arène dans laquelle agir, plutôt qu'un espace à reproduire. Ce qui naissait sur la toile n'était plus une image mais un événement.

CHARLES ROSS

L'axe des étoiles, une structure de land art astronomique (ressemble à un observatoire)

axe des étoiles (1976)

TEST DE RORSCHACH

Psychodiagnostique
// PAREIDOLIE (que voit-on dans une forme ?)

GERHARD RICHTER

Expérience artistique inédite et remarquable

Mes paysages sont trompeurs

C'est impossible de peindre la misère de la vie, sauf peut-être en gris

1024 couleurs (1973)

PIPILOTTI RIST

Vidéaste suisse

Exposer son oeuvre, c'est comme laisser les gens fouiller dans son sac à main

Je suis victime de cette musique (1995, vidéo)

UGO RONDINONE

Installations / vidéos / mise en scène

La nature est ma religion et les arbres mes amis. C'est elle qui me donne toutes mes idées. Tout existe déjà dans la nature

Reading (1994) G. RICHTER

DAVID ROSENBERG

Commissaire d'exposition

BOF → Dépressif
BANG → Expressif

Vraoum! Bande-dessinée et art contemporain (2009) → Onomatopées trajectiles

ED RUSCHA

26 gazoline station / collages / pop art

Je préfère n'avoir aucun style qu'un style en particulier

DENIS RIVIERE

Peintre / lithographe

ODILON REDON

SYMBOLISTE
peintre, graveur

Je suis le peintre de ce qui n'a jamais été vu

Le cyclope (1914)

NEO RAUCH

Nouvelle ECOLE DE LEIPZIG
Scènes énigmatiques

perles

KATHLEEN RYAN

Représente substance moisie à l'aide de pierres précieuses (quartz, améthyste, perles ...) = vanité contemporaine

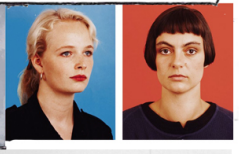
Ses sculptures sont monumentales
dualité entre séduction et répulsion

THOMAS RUFF

Je voulais faire une sorte de portrait officiel de ma génération

Je veux que le spectateur soit conscient qu'il regarde une photo et non un sujet

Ami d'ANDREAS GURSKY
Photo PORTRAITS monumentaux = neutre
// Andrea KNOBLOCK (1.65 x 2.1m) = inexpressif



JEAN RUSTIN

Peinture abstraite pure de toute réalité comme la musique

J'étais devenu un virtuose du pinceau

ROBERT RODRIGUEZ

Rodriguez est célèbre pour ses films à petit budget et son style de réalisation "fait maison"

Sin city (2005) / Machete (2010)

AD REINHARDT

Précurseur de l'ART CONCEPTUEL / ART MINIMAL

contributions à l'art abstrait et pour ses peintures "noires" minimalistes

THEODORE ROUSSEAU

Co-fondateur de l'ECOLE DE BARBIZON (Région parisienne)

NICOLAS WINDING REFN

Brise le « 4ème mur »
regarde directement le spectateur (Bronson, 2008)

Le noir a tout compris

SONIA RYKIEL

La *Reine du tricot*, Grande couturière

BOB ROSS

peintre et animateur de TV, célèbre pour son émission *The Joy of Painting*
Enseignait avec bienveillance et enthousiasme la peinture de paysages
A populariser l'expression " *happy little trees* "

PETER ROCHE
Installations = LUMIERE

WILLY RONIS
Prix photo (1979)
Prix NADAR (1981)
Photo humaniste
Ami de CAPA / BRASSAI

A la question, qu'est-ce qu'une bonne image ? Je me contente, faute de mieux, de répondre que c'est celle qui a sû communiquer l'émotion qui l'a fait naitre

RAUSCHENBERG
Concept de **COMBINE PAINTING**
Intègre du réel dans ses peintures = installations
On passe de la COMPOSITION (plan, 2D) **à la DISPOSITION** (espace, 3D)

Lorsque je travaille la peinture un certains temps, je me mets à avoir faim de sculpture

Monogram (1959)

RON ENGLISH
ART URBAIN
Culture JAMMING (brouillage des cultures)

KEN RUSSELL
réalisateur, scénariste britannique
directeur de la photographie

les diables (1971)

JEAN RENOIR
Fils du peintre. réalise Nana (1926) d'Emile Zola
Ses films ont profondément marqué les mutations du cinéma français entre 1930 et 1950, avant d'ouvrir la voie à la Nouvelle Vague

Nana (1926)

MIMMO ROTELLA
plasticien
collages, affiches publicitaires **[NOUVEAU REALISME]**

HYACINTHE RIGAUD
Portraitiste Louis XIV
L'œuvre représentait si bien sa puissance qu'elle resta à Versailles et devint le portrait officiel du roi. Il était alors interdit de lui tourner le dos.
La tête est collée sur la toile (jambes plus jeunes)

C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre

GODFREY REGGIO
Koyaanisqatsi (1982) film rembobiné

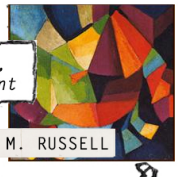
SAM RAIMI
Réalisateur
Evil dead (1981)
Spiderman (2002-2007)

ROBERT RYMAN
Le BLANC = art conceptuel
expressionnisme abstrait

blanc

MORGAN RUSSELL
Le SYNCHRONISME = style provocateur de peinture abstraite

Agit comme un révélateur, à la limite de l'effacement



M. RUSSELL

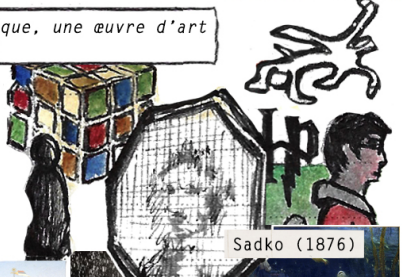
MICHAEL REES
Post-humain - sculpture - animation interactive

ERNO RUBIK
Invente le RUBIK'S cube en 1974 pour ses étudiants

Le Cube est bien plus qu'un simple jouet. Il incarne un défi philosophique, une œuvre d'art et un problème qui, pour être résolu, nécessite patience et imagination

DANIEL ROZIN
Art interactif

Rubik's cube



J. K. ROWLING
Harry Potter. Divorcée, seule avec sa fille.
Elle achève le manuscrit d'Harry POTTER sur une machine à écrire en 1995. Est refusée par 12 éditeurs.

EDMOND ROSTAND
Ecrivain (Cyrano de BERGERAC)

Sadko (1876)

Les bateliers de la volga (1873)

RANDOM TEAM
Environnement où il pleut.
La pluie cesse lorsque le spectateur marche (Rain room)

ILIA REPINE
Impressionniste, réaliste russe

GERRIT RIETVELD

Designer hollandais (chaise Zig zag)

Maison SCHRÖDER

VAN DER ROHE

Architecte et designer allemand, puis américain.
Professeur au BAUHAUS - Modernisme

SAMUEL ROUSSEAU

Art numérique (réalité augmentée)

MARIANNA ROTHEN

Photographe canadien
Polaroïdes (nues, filtres, femmes dans l'armée)

FREDERICK RAYNAL

invente le concept du **survival horror**
Alone in the dark (1992)

NORMAN ROCKWELL

De très nombreuses peintures sont basées sur ses photographies. L'artiste avait pour habitude de mettre en scène des personnages, allant jusqu'à embaucher des mannequins professionnels, puis à reproduire la photographie.
Longtemps considéré comme un simple illustrateur. Couvertures du TIMES

Egyptien hieroglyphique
Egyptien demotique
Grec Ancien

Notre problème à tous (1964)

PIERRE DE ROSETTE

Traduit par CHAMPOLLION
A permis de déchiffrer hieroglyphes

RAPHAEL

Dit *Le divin*
Considéré comme le dernier peintre de la Renaissance

Est mort à la même date que son anniversaire (6 avril) à 37 ans, lors de débat amoureux
Grand rival de Michel Ange
Son père était un artiste également

Il a réussi ce que les autres rêvaient de faire

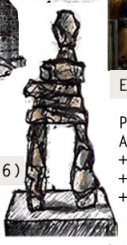
GOETHE, à propos de RAPHAEL

Ecole d'Athènes (1510)

Perspective en 1 point de fuite
A intégré le portrait de DE VINCI au centre
+ autoportrait (à droite)
+ Michel ANGE (qui boude)
+ le PERUGIN (son prof, à droite en jaune)

Les 3 grâces (1505)

PUTTI
(anges ou cherubins)



Le prudent (2016)

UGO RONDINONE

Artiste suisse (installations)

CLEMENT ROSSET

Le réel et son double ? (questionne l'illusion)

RICHARD MC GUIRE

Here (2014) (evolution d'un espace de l'Antiquité à 2111)
S'inspire des fenêtres, fragments d'images
Adapté en film - Here Les plus belles années de notre vie (2024)

The Flower Power (1967)

LARRY RIVERS

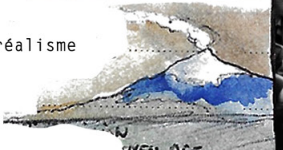
Précurseur du POP ART

MARC RIBOU

Photographe humaniste

JOHN RUSKIN

Invite les artistes à revenir à la nature et au réalisme
Pionnier PRERAPHAELITE
Ecrivain, critique, dessinateur ...
Religion + moyen age



BERNARD RANCILLAC

FIGURATION NARRATIVE
œuvres politiquement engagées mêlant art populaire + BD

DANTE GABRIEL ROSSETTI

Peinture femme mélancolique (The lady of Pitty)
Sa femme et muse (Elisabeth SIDDAL) meurt d'une overdose de laudanum. Elle était le modèle favori des préraphaelites

S

P.114

D. SAGDIC
N. SCHOFFER
K. SCHWITTERS
P. SORIN
M. SHINKAI
G. SUTHERLAND
K. SHUNMAN
D. SPRIGGS
G. SODEN
G. SHIRAGA
I. STRAVINSKY
G. STRAZZA
G. SAN MARTINO
O. SCHLEMMER
A. STIEGLITZ
N. SAWAYA
P. A. SOLLIER
A. SHERALD
C. SAMBA
J. SAVILLE
T. STRUTH
STELARC
R. SCOTT
S. SOSNO
M. SAVINI

P.115

T. SHIBUYA
C. SCHERRER
D. SPOERRI
D. SALCEDO
O. STEINERT
G. SEURAT
E. SCHIELE
C. SOUTINE
E. SOTTSASS
P. SIGNAC
F. STELLA
SLINKACHU
S. STALENHAG
G. SEGAL
A. STERN
R. SERRA
R. SMITHSON
G. SAND
M. SNOW
Y. SHONIBARE
O. SOW
P. SOULAGES

P.116

H. SELICK
J. SIEGEL ET J. SHUSTER
T. SACHS
J. SCHNABEL
T. SCHUTTE
S. SZAFRAN
C. SHERMAN
K. SMITH
G. SINGELIN
J. R. SOTO
A. SILLMAN
J. STRAUSS
M. SHLIAN
J. SYLVIA
N. SAVVAS
S. SZE
F. SCHAFFNER
T. SARACENO
J. SHAW
S. SPIELBERG
L. SCHLECHTER
T. SUTTON
S. SALGADO

P.117

A. SOKOUROV
H. SUGIMOTO
D. SALLE
P. STARCK
B. SALVUCCI
D. SPERBER
K. SOLMSSEN
E. STEICHEN
I. STCHOUKINE
J. SALAUD
F. SCHUITTEN
A. SOLJENITSYNE
M. ET D. STARN
M. SCORSESE
M. SCHILDGE
S. STEINBERG
D. SHRIGLEY
S. STEIGMAN
L. SPILLIAERT
C. SHIOTA
M. SELMANI
J. SVANKMAJER
R. SEDANO
P. SOMON
B. STOCKER

- **DENIZ SAGDIC**
  Artiste turque, découpe des jeans et assemble des morceaux
- **NICOLAS SCHOFFER**
  Ville des loisirs, système sauterelle
- **KURT SCHWITTERS** DADAISTE
  style unique de collage appelé " Merz ".
  Combine des matériaux trouvés (billets de transport, morceaux de journaux, timbres ...) Composition texturée
- **PIERRICK SORIN**
  Cinéastre français (Nantes)
- **MAKOTO SHINKAI**
  Photoréalisme
- **GRAHAM SUTHERLAND**
  Peintre britannique / moderne
- **KUBO SHUNMAN**
  Artiste japonais
  Question de la lumière dans l'estampe
- **DAVID SPRIGGS**
  Lumière dans la sculpture. Questionne la perception de l'espace, la lumière et la transparence
- **GINA SODEN**
  Photographie lieux abandonnés puis peint par dessus
- **KAZUO SHIRAGA**
  Artiste japonais
  Première performance (1955)
  groupe GU (instrument) | TAI (corps)
- **IGOR STRAVINSKY**
  Compositeur russe
  Le sacre du printemps = danse qui fait scandale
  Choregraphie de NIJINSKY (outrage aux moeurs)
- **GIOVANNI STRAZZA et GIUSEPPE SAN MARTINO**
  Sculpteurs italiens - utilisation du marbre pour imiter le voile
- **OSKAR SCHLEMMER**
  Théâtre + sculptures
- **ALFRED STIEGLITZ**
  Mari de Georgi O'KEEFFE
  Photo pure : esthétique visuelle moderne. Le picturalisme est dépassé
  Premier photographe à avoir réussi à prendre une TEMPETE DE NEIGE
  Série de 200 clichés du nuages
  PICTORALISME (floues, imite la gravure) → PHOTO SECESSION (1902 : photo = sa propre essence artistique = oeuvre)
- **NATHAN SAWAYA**
  Sculpture de légo
- **PIERRE ADRIEN SOLLIER**
  Détournement en playmobil (peinture à l'huile)
- **AMY SHERALD**
  Femme peintre afro-américaine, portrait Michelle OBAMA
- **CHERI SAMBA**
  Peintre congolais politiquement engagé.
  Commence carrière à 32 ans
- **JENNY SAVILLE**
  Fascination corps / obésité / nu
- **THOMAS STRUTH**
  Photographe - série photo dans musées
- **STELARC**
  Art corporel = augmentation biologique
  Pour lui, l'humain est obsolète
- **RIDLEY SCOTT**
  Réalisateur britannique - Blade runner / Alien ...
- **SACHA SOSNO**
  Ecole de Nice : sculpteur
- **MAURICIO SAVINI**
  Sculptures en chewing gum rose

Sculpture SPATIODYNAMIQUE (1948)

CONCEPT DE MERZBAU
Collecte des matériaux et rebuts qu'il assemble dans son appartement, créant un environnement sculptural en évolution

Centrale de propagande (1934)

Les réveils (1988)

Départ nocturne pour un concours de poésie (1787)

Vague blanche (2023)
D. SPRIGGS

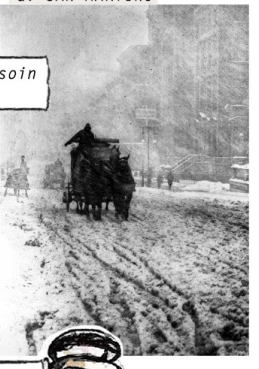
Maison de retraite (2012)

Vierge voilée (1860)
G. STRAZZA

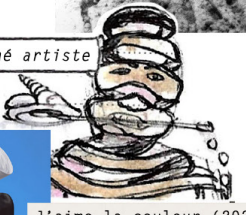
Le Christ voilé (1753)
G. SAN MARTINO

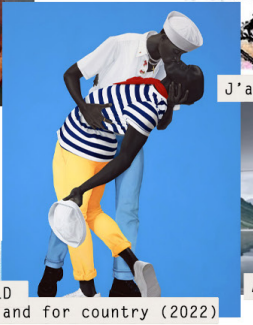
Le ballet triadique (1922)

Mes photographies sont nées d'un besoin intime d'une expérience de l'esprit



Je suis né artiste





J'aime la couleur (2023)
C. SAMBA

Tete carrée (2002)

Amy SHERALD
For love, and for country (2022)

Alien : covenant (2017)
R. SCOTT

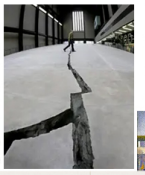
TADAOMI SHIBUYA
Geometric pop art

CAMILLE SCHERRER
Art visuel interactif
Oniroscope : machine à rêve surréaliste - ombres portées et projection

DANIEL SPOERRI
concept de **TABLEAU PIEGE**. Colle tout sur une table, puis l'expose

DORIS SALCEDO
Fissure au sol au Tate Modern Museum

OTTO STEINERT
chef de file du mouvement de la **photo subjective** →
libérer la photographie de sa fonction
documentaire pour l'élever au rang d'art



GEORGES SEURAT
POINTILLISME

Je tiens à donner une image de mon temps avec les moyens de mon temps

Un dimanche après midi à l'ile de la Jatte, 1886

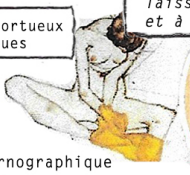
Rouge + jaune + bleu = oeil fait le mélange. Est mort à 31 ans
Google développe une machine en VR (Google Seurat)

EGON SCHIELE
100 autoportraits
3 000 dessins
300 peintures
Intègre l'école des Beaux Arts de Vienne à 16 ans
Protégé par Gustav KLIMT (son prof) sa femme,
Wally NEUZIL, était l'ancienne compagne de KLIMT.

Emprissonné 28 jours pour un dessin à caractère pornographique
Le juge a brûlé une de ses oeuvres durant un procès
Sa femme enceinte est décédée de la grippe espagnole, lui aussi,
3 jours après, à 28 ans.

Je cherche des lieux où fut mon père, où je laisse sciemment libre cours à ma douleur et à la nostalgie

personnages aux traits tortueux et aux attitudes fameliques



L'oeuvre d'art érotique a un caractère sacré

Femme assise avec les jambes relevées (1917)

CHAIM SOUTINE
Chef de gare → aime les trains

Eternel insatisfait, il lui arrivait de racheter ses oeuvres pour les retravailler ou les détruire

Paul SIGNAC

ETTORE SOTTSASS
Designer et architecte italien

PAUL SIGNAC
Introduction à l'esthétique scientifique (1886)
POINTILLISME —●—●—●—
S'inspire des travaux de BOURGEOIS / CHEVREUIL
sur le cercle chromatique (1885)

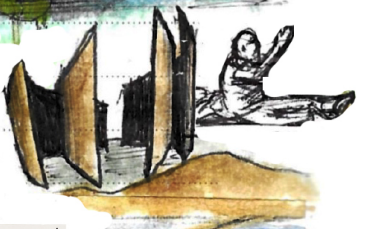
Mes travaux n'ont aucune qualité particulière, poétique ou mystérieuse. Ce que vous voyez est ce que vous voyez.

FRANK STELLA
Art minimal / conceptuel
Fabrique ses cadres + toiles **(SHAPED CANVAS)**

SLINKACHU
Street art / maquettes / miniatures

SIMON STALENHAG
illustrations retro futuriste.The Electric State (2017)

GEORGE SEGAL
Sculpteur POP ART → Les danseurs, 1982



ARNO STERN
Premier praticien d'éducation créatrice

Le closlieu (2013)
Table - palette jeu de peinture

RICHARD SERRA
Sculptures en métal - art minimal

ELAINE STURTEVANT
mouvement **appropriationniste** // Faussaire

ROBERT SMITHSON
fondateur du LAND ART

Jetée en forme d'escargot
(1970) 457m en spirale

GEORGE SAND
Indiana (1832)

L'art pour le beau et le bon, voila la religion que je défends

MATIERE / LUMIERE

MICHAEL SNOW
Silhouettes

YINKA SHONIBARE
britannico-nigérian →

Ni langage, ni image

Noir et lumineux

Pourquoi le noir ?

Parce que

Le noir sous toutes ses nuances et ses contrastes. Ajout de bleu, blanc, rouge

OUSMANE SOW
artiste sculpteur sénégalais

PIERRE SOULAGES
concept de **noir OUTRENOIR**
Expose au sol + murs.
Musée à RODEZ. S'inspire de l'ACTION PAINTING

HENRY SELICK
Co créateur avec Tim BURTON

JERRY SIEGEL ET JOE SHUSTER
Créateurs de SUPERMAN

TOM SACHS
Plasticien, dénonce les travers de notre société

JULIAN SCHNABEL
Collages assiettes puis peint dessus

THOMAS SCHUTTE
sculpture, dessin et installations

SAM SZAFRAN
peintures et ses dessins intérieurs →

Sans titre (2002)

CINDY SHERMAN
Photographe, questionne le statut de l'image - Parodie (autoportrait)

Portrait de Stella (1996)

Untitled #21 (1978)
S. SHERMAN

KIKI SMITH
corps humain, nature, mythologie, spiritualité

GUILLAUME SINGELIN
BD (nouvelle vague) →

JESUS RAFAEL SOTO
Art = sciences (OPTIC ART)

J'essaie de faire en sorte que les autres reconnaissent quelque chose d'eux-mêmes plutôt que de me voir, moi.

AMY SILLMAN
approche innovante et axée sur le processus

artiste contemporaine connue pour ses peintures abstraites et représentatives

Born (2002) K. SMITH

Penetrable bleu (1969)
J.R. SOTO

A. SILLMAN

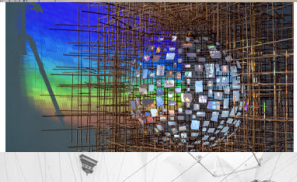
JOSEPH STRAUSS
Architecte
A conçu le Golden Gate

MATT SHLIAN
Paper Art
sculptures

Sacrilège 116 (2016) →

JILL SYLVIA
Maquettes en papiers, livre, architectures ...

NIKE SAVVAS
Plein d'amour, plein d'émerveillement (2012)
spheres en polystyrène suspendues



SARAH SZE
Sculptrice USA, art éphémère

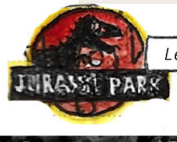
THOMAS SARACENO
œuvres innovantes qui fusionnent art, science et architecture inspirés des toiles d'araignées, des nuages + structures cellulaires

ARACHNOPHILIA (2016) : toiles tissées par différentes espèces d'araignées, illustrant la diversité et la complexité des structures naturelles

JEFFREY SHAW
Art numérique interactif

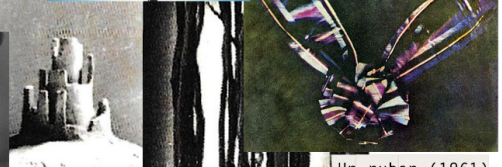
la ville lisible (1989)

STEVEN SPIELBERG
Indiana Jones, E.T, les dents de la mer



Le public, à chaque film, veut être surpris

LYSIANE SCHLECHTER
Intimes archetypes
Photos macroscopiques

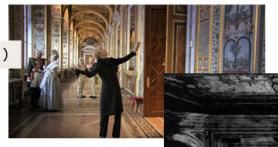


Un ruban (1861)
T. SUTTON

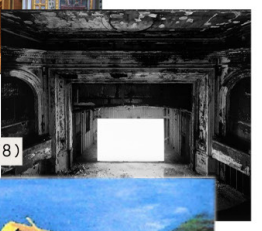
THOMAS SUTTON
PREMIERE PHOTO EN COULEUR
Un ruban (1861)

SEBASTIAO SALGADO
Photo humaniste N/B

ALEXANDER SOKOUROV
musée de l'Ermitage : 1 plan séquence de 96 minutes


L'arche russe (2002)

HIROSHI SUGIMOTO
esthétique minimaliste - la photo comme moyen de capturer des moments qui transcendent la réalité immédiate.
Série des théatres : temps d'exposition aussi long que la durée du film.
Ecran = surface blanche / architecture environnante détaillée


Théâtre (1978)

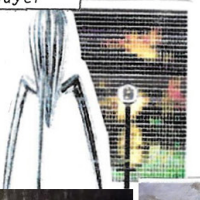
DAVID SALLE
BD (images, zones ...)

Personne n'est obligé à être un génie
Mais tout le monde devrait essayer

PHILIPPE STARK
Designer français

BARBARA SALVUCCI
Artiste contemporaine

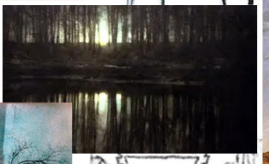
← Formes tissées et brodées



DEVORAH SPERBER
Installations
Bobines de fil

KURT SOLMSSEN
LUMIERE (peinture à l'huile)

Moonlight (1904)



EDWARD STEICHEN
photographe et peintre américain
The Flatiron : **2ème photo plus chère au monde**

IVAN STCHOUKINE
Collectionneur russe
Miniatures persanes

The Flatiron (1904)

JULIEN SALAUD
sculpture, installation + dessins

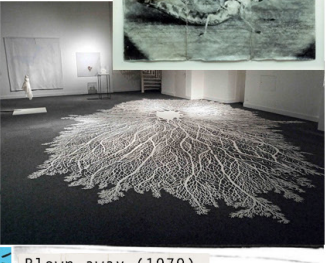
Fleuve Céleste, 2017
J. SALAUD

FRANCOIS SCHUITEN
BD Fantastiques / S.F.

ALEXANDRE SOLJENITSYNE
Archipel du goulag (1975)

MIKE ET DOUG STARN
Deux frères / hindouisme
Réincarnation / Karma

MARTIN SCORSESE
réalisateur américain : thèmes de crime, de culpabilité
La valse des pantins (1983) - Shutter island (2010)



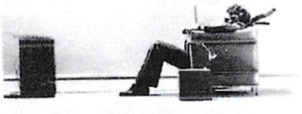
ANTONIO SEGUI
Artiste argentin

MARTINE SCHILDGE
considère le paysage comme expérience poétique.
Elle travaille le motif d'un geste répétitif
Trace de nouvelles formes et les épuise jusqu'à l'abstraction.

SAUL STEINBERG
Illustrateur USA.
Utilise des masques avec des sacs

liste de course

Blown away (1979)



DAVID SHRIGLEY
Sculpture à Central Park

STEVE STEGMAN
Photographe USA 70's
Père de l'autopromotion moderne

LEON SPILLIAERT
Symbolisme belge

CHIHARU SHIOTA
artiste japonaise, installations

clés suspendues

MASSINISSA SELMANI
Dessin, collage épuré = entre réel et absurde
OBJET = élément fragmentaire et narratif

Série A t-on besoin des Ombres pour se souvenir ? (2015) M. SELMANI

Destination (2017)

JAN SVANKMAJER
Réalisateur tchèque // STOP MOTION

Le cube (2010)

ROBERT SEDANO
LAND ART - sculpture musicale tactile (le cube)

PASCAL SOMON
S'inspire d'HERGE, de MOEBIUS, de BILAL
A été en procès contre Hergé en 2019

citation ?
plagiat ?
parodie ?

BRAM STOCKER
Auteur de DRACULA

Les Possibilités du dialogue (1982)

T

P.120

J.W.M TURNER
G. TRIGNAC
J. TINGUELY
R. TUTTLE
F. TESCHNER
H.O. TANNER
S. TOULOUSE
W. THIEBAUD
K. TSCHANG-YEUL
I. TURSIC ET W. MILLE
K. SUZUKI
R. TATIN
D. TREMBLAY
P. TRESSET

P.121

K. D. TAYLOR
N. TROXLER
T. TANAKA
T. TZARA
L. TOMASELLO
D. TANNING
Y. TANGUY
C. THOMPSON
N. TONITZA
H. TELEMAQUE
J. TSUKAMOTO
N. TORONI
J. TURELL
C. TWOMBLY
W. TILLMANS
L. TUYMANS

P.122

P. TOSANI
S. TALASNIK
F. THORN
E. TRESOLDI
G. TERRIER
R. TALLON
H. D. TOULOUSE-LAUTREC
J. TATI
O. TEZUKA
J.R.R. TOLKIEN
S. TAYLOR-WOOD
V. TATLINE
LE TINTORET

P.123

G. TURK
S. TUNICK
TITIEN
A. TAPIES
L. VON TRIER
P. M. TAYOU
G. THIELKER
L. TARINI
P. TCHAIKOVSKI
A. TARKOVSKI
O. TERRAL
L. TRONDHEIM
A. TCHEKHOV
J. TSCHAPE

J.W. TURNER

Commence à 14 ans le dessin
Rival de John CONSTABLE
Enduit toile de blanc = obtient effet aquarelle. Personnage avare et au physique ingrat Lègue sa fortune aux pauvres

Turner dit avoir pleuré en voyant la première fois un tableau du Lorrain

Londres prend feu (1835)

Romantisme // impressionnisme

J'ai senti que j'avais fait quelque chose en avance sur mon temps

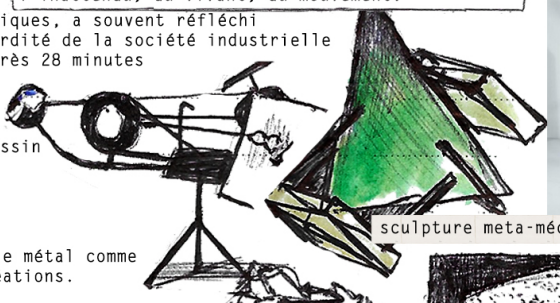
GERARD TRIGNAC

Gravures modernes (eau-forte)
On retrouve une atmosphère carcérale // PIRANESE

JEAN TINGUELY

Le statique m'ennuie. Ce que je veux, c'est de l'inattendu, du vivant, du mouvement.

Compagnon de Niki de St Phalle
sculptures mécaniques et œuvres cinétiques, a souvent réfléchi à l'art, à la destruction et à l'absurdité de la société industrielle
Hommage à New-York = s'autodétruit après 28 minutes
METAMATICS = machine à créer O.A.



sculpture meta-mécanique automobile (1954)

RICHARD TUTTLE

Couleurs / assemblage / sculpture, dessin gravure
Matière => post minimaliste

FREDERIC TESCHNER

sculpteur, explorant principalement le métal comme matériau de prédilection pour ses créations.

HENRY OSSAWA TANNER

PREMIER ARTISTE AFRO AMERICAIN reconnu à l'international

Daniel dans la fosse au Lion (1896)

SOPHIE TOULOUSE

graphisme et arts numériques

WAYNE THIEBAUD

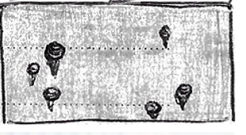
Représente très fidèlement l'imagerie classique américaine

Goutte d'eau hypperéaliste

En se concentrant vraiment sur ce que l'on peint, on ne cesse jamais d'en apprendre quelquechose

KIM TSCHANG YEUL

artiste sud-coréen renommé pour ses peintures hyperréalistes de gouttes d'eau



IDA TURSIC ET W. MILLE

Qu'est-ce que la peinture ? (2008)
Manipulation / disparition de l'image
Porno obscène / surcharge d'images mainstream sur le net

KANGO SUZIKI

Génie des automates [KATAKURI]
407 éléments pour 1 horloge (plock)
Inspiration époque EDO (ère MEIJI)

ROBERT TATIN

Son œuvre la plus emblématique est son musée en plein air, un espace qu'il a conçu avec sa femme Lise, et qui est un **mélange d'architecture, de sculpture et de peinture**

Musée Robert Tatin

Je ne suis pas un artiste, je suis un homme qui fait de l'art.

un ouvrier ⇄ ouvrier art et technique / artiste

DANIEL TREMBLAY

sculptures et installations qui interrogent les relations entre l'homme et son environnement.
thèmes sociaux et politiques contemporains
Se tue à 35 ans en voiture

"Sans titre" (1985)

PATRICK TRESSET

Créé robot portraitiste (Paul).
Art lui a permis de poursuivre son traitement pour troubles mentaux.

J'aime trouver dans les objets, les matériaux, des aspects qui montre une autre vision des choses, plus poétiques

Quand nous dessinons, ce n'est pas le tracé des lignes le plus difficile. La véritable difficulté réside dans notre perception du sujet.

JASON DECAIRES TAYLOR

sculpteur anglais spécialisé dans la création de sculptures sous-marines

Musée sous marin à Miliniere Bay (Cancun, Mexique) Peu à peu, les visages s'altèrent en étrange être hybride (formes humaines et minérales)

NIKLAUS TROXLER

Designer
Graphiste suisse.
Il a été l'organisateur du Willisau Jazz Festival de 1975 à 2009.

TATSUYA TANAKA

Monde miniature, installation et détournement // SLINKACHU

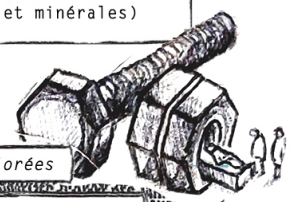
TRISTAN TZARA

- Manifeste DADA (1917)
- L'homme approximatif (1925)

Les frontières de la sagesse sont inexplorées

Une oeuvre d'art n'est jamais belle, par décret, objectivement, pour tous

Le dadaïsme est une merde. Mais, à présent, il devient sérieux, parce que tout le monde commence à s'en servir pour faire de l'argent. Nous ne voulons rien à voir avec ces gens-là, qui ont des têtes de bourgeois et des cœurs de flics.



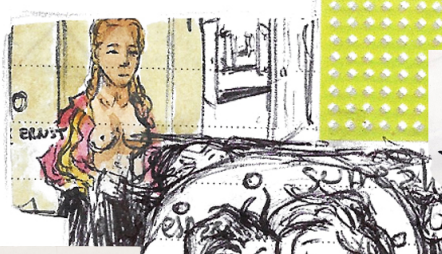
LOUIS TOMASELLO

sculpteur argentin

DOROTHEA TANNING

Femme de Max ERNST

- Birthday, (1942)



YVES TANGUY

Formes fondues, liquides
peintre et dessinateur
surréaliste français

CRAIG THOMPSON

dessinateur et scénariste de BD USA

- Blankets (2003)

NICOLAE TONITZA

Peintre et graphiste d'origine roumaine

HERVE TELEMAQUE

FIGURATION NARRATIVE
75 peintures (haïtien)
Collages, assemblages

Petite fille (1928)

SHINYA TSUKAMOTO

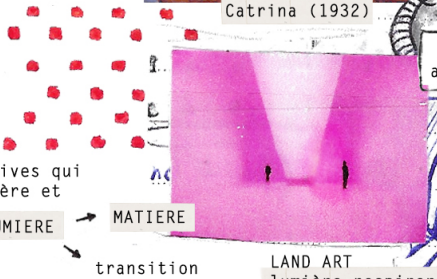
Réalisateur japonais
Tetsuo (1989)
Machines cyberpunk

Catrina (1932)

même empreinte même interval

NIELE TORONI

Répétition du même motif
// empreintes



côté protocolaire appliqué à la lettre

JAMES TURRELL

installations lumineuses et immersives qui explorent la perception de la lumière et de l'espace

LUMIERE → MATIERE

CY TWOMBLY

transition

Brouille les frontières entre art mineur / art majeur
Style griffoné se développe à l'armée (cryptologie)
Ecriture = esquisse de mots et codes

LAND ART
lumière respirante (2013)

Cratère Roden (1979)

WOLFGANG TILLMANS

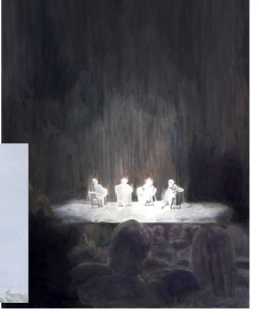
Photographe allemand
Thèmes de l'Intimité et de l'Identité - engagé politiquement

Olympia (1957)

LUC TUYMANS

Personnage un peu fantomatique // relation à l'histoire
palette pâle, esthétique minimaliste et énigmatique.
Aborde histoire et la mémoire collective

Nuclear Plant (2006)



PATRICK TOSANI

interroge les rapports entre la réalité, la perception et la représentation photographique. objets ordinaires qu'il transforme (cadrages, mises en scène, échelle)

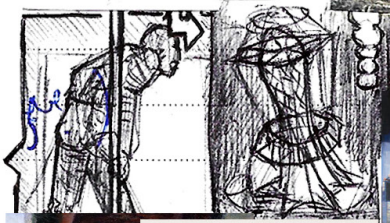
Cuillères (série) (1988)

STEPHEN TALASNIK

sculptures, dessins et installations à grande échelle
Construction bois + allumettes
Croquis // ossature = projet construit en volume

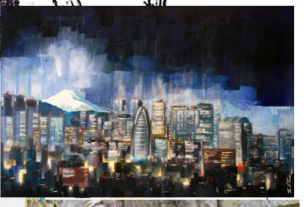
FELIX THORN

Instruments de musique sans humains
Artistes automates



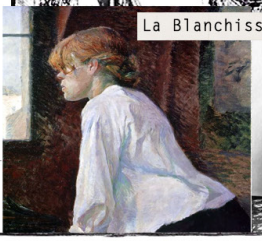
EDOARDO TRESOLDI

Italien // ossature extérieure
Structure maille - tissus



GUY TERRIER

Peintre de Quiberon
Série de Tokyo sous la pluie de nuit



La Blanchisseuse (1886)

ROGER TALLON

Père du design français
Logo SNCF - train corail

SNCF

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Japonisme (fin période EDO en 1867)
S'inspire du Japon (HOKUSAI) pour ses affiches

La toilette, 1889

Une maladie génétique affectant le développement des os, la pycnodysostose, peut-être due à la consanguinité de ses nobles parents, retarda sa croissance. Il mesura 1m52.

Faire vrai et non idéal

Les crayons, ce n'est pas du bois et de la mine, c'est de la pensée par les phalenges

JACQUES TATI

Réalisateur et acteur français
Son style unique mêle humour visuel, satire sociale et un sens aigu du détail

Mon oncle (1958)

OSAMU TEZUKA

Dieu du manga
Astro boy (1952 en manga, 1963 en anime)
Roi Léo (1950 en manga, 1965 en anime)

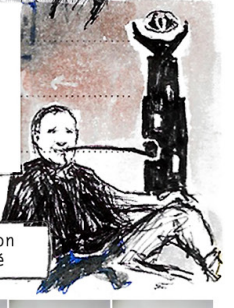
Astro boy (1952)

JRR TOLKIEN

Ronald pour les intimes

Littérature médiévale / langues / mythologie

Le seigneur des anneaux : vendu à 150 millions d'ex.
Cinquième roman le plus vendu au Monde.



Le Sigmarillion est inachevé

Le succès du Seigneur des anneaux est un mélange des légendes arthuriennes, des guerres de Troie et de l'influence greco-romaine.
Gandalf = Merlin et Aragorn = Excalibur

Il s'inpire du KALEVALA (poème épique finlandais) + EDDA (mythologie scandinave).
Il se dote ainsi d'une mythologie réaliste et tangible.

SAM TAYLOR-WOOD

photographe
vidéaste
réalisatrice britannique

La chaise de Bram STOCKER (Dracula) (2005)

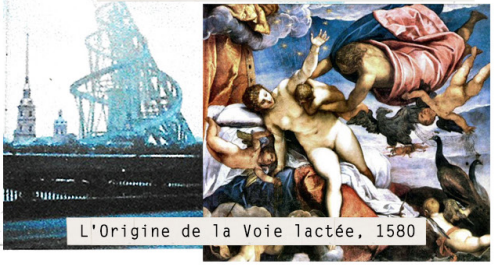
TATLINE

Constructivisme

Ni le vieux, ni le nouveau, juste le nécessaire

LE TINTORET

Ecole de Venise
MANIERISME
Point de fuite
// monofocale centralisée



L'Origine de la Voie lactée, 1580

Notre société se définit autant par ce que nous exposons que par ce que nous jetons

GAVIN TURK

artiste britannique (Young British Artists)
Authenticité et identité,
Avant-gardistes autour du "mythe" de l'artiste

Bag (2000)
Moulage sac poubelle en bronze

Autoportrait (G. TURK) (2012)

SPENCER TUNICK

Photographe américain
Rassemble des milliers d'hommes et femmes nus
Barcelone : 7 000 personnes
Lyon 1 500 personnes
Mexico : 18 000 personnes
figure provocatrice et influente dans l'art contemporain,
repousse les limites de la photographie et de la performance
à travers ses installations à grande échelle.

ANTONI TAPIES

Abstraction matiériste
exemple : sable / béton => collage épais

LARS VON TRIER

réalisateur danois

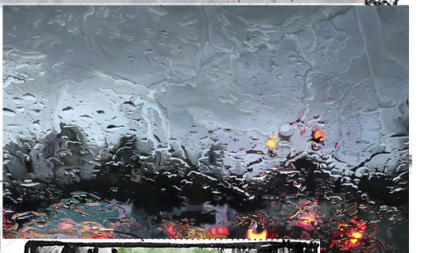
Melancholia, (2011)

PASCALE MARTINE TAYOU

Artiste plasticien camerounais
Dessin / performance / graffiti / photo
thèmes liés à l'identité, la migration,
la mondialisation et la culture africaine.

GREGORY THIELKER

Peintre à l'huile hyperréaliste
Imitation image floue / eau sur vitre
peintures et dessins qui explorent la perception visuelle
à travers le prisme de la conduite automobile



LUIGI TARINI

Mélange acteurs / peintures
Bandes alternées (collages)

PIOTR TCHAÏKOVSKI

Compositeur russe
Le lac des cygnes (1876) - Casse noisette (1892)
Déteste WAGNER. Etait homosexuel

Je ne puis être calme et heureux que lorsque je suis seul

Stalker (1979)

ANDREÏ TARKOVSKI

réalisateur, scénariste et écrivain soviétique
le temps scellé (1985)

Le rythme et le sens ne sont pas créés par le montage, contrairement à KOULECHOV. Ils existent au sein même des plans, dans une réalité et une texture du temps que la caméra capture

OLIVIER TERRAL

Empreintes de vie (2010)
Demande à des patients de peindre avec leurs empreintes

LEWIS TRONDHEIM

dessinateur, scénariste et éditeur de BD
BD (180 albums)

Je hais le mensonge et la violence sous toutes ses formes

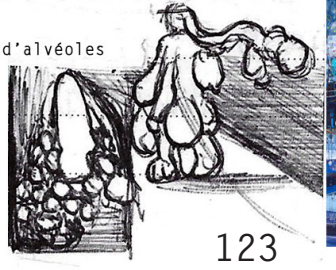
ANTON TCHEKHOV

600 nouvelles
Ecrivain et dramaturge russe
Meurt à 44 ans de la tuberculose
Oncle Vania (1897) // Drive my car (2021)

Regretter sans cesse le passé, suivre les succès des autres, craindre la mort ... Non, je n'en peux plus ! Je n'en ai pas la force !

JANAINA TSCHAPE

Formes de cocons, de ruches, d'alvéoles
Nature, évolution,
métamorphose et relation
entre l'humain et son
environnement



Jet, 2014

U

P.126
J. UELSMANN
N. UDO
P. UCCELLO
L. UFAN
U. FISCHER
A. UDERZO ET R. GOSCINNY
W. UTERMOHLEN
M. AL. UYSAL
M. UTRILLO
O. UMECKER
U. MULAS

JERRY **UELSMANN**

photographe reconnu pour son approche novatrice de la photographie argentique et ses **photomontages surréalistes.** Il est célèbre pour avoir créé des images composées avant l'avènement de la retouche numérique, en utilisant uniquement des techniques de chambre noire.
Un des pionniers de la manipulation photographique

Depuis 1960, superpose négatifs en chambre noir

NILS **UDO**

LAND ART - photo

figure emblématique de l'art environnemental installations audacieuses qui célèbrent la beauté et la fragilité de la nature tout en invitant à une réflexion profonde sur notre rapport avec notre environnement naturel

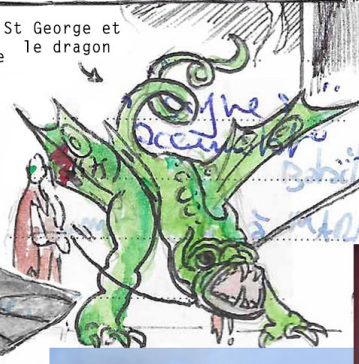
PAOLO **UCCELLO**

Quelle douce chose que la perspective !

Peintre de la Renaissance
Pionnier de la perspective linéaire
Successions de plans (profondeur)
utilisation de la géométrie pour créer une illusion de profondeur dans la peinture

La Bataille de San Romano (1440)
= Application profondeur et perspective

St George et le dragon



Vase 3D

LEE **UFAN**

Mouvement artistique coréen **MONO-HA** (littéralement l'école des choses)
Approche minimaliste et contemplative de l'art. Présentation brute des matériaux naturels et artificiels.
Peu de manipulation.
Accumulation

Relatum (1968)

URS **FISCHER**

œuvres innovantes et souvent provocatrices, qui intègrent des éléments de sculpture, d'installation et de peinture. Série de sculptures en cire grandeur nature qui fondent lentement sous forme de bougies géantes

Wave (2018)

Sans titre (2011)
U. FISCHER

ALBERT **UDERZO** ET RENE **GOSCINNY**

créateurs d'Astérix le Gaulois,
BD populaires de la culture française

Goscinny a écrit 24 albums.
Uderzo a donné vie visuellement à Astérix et Obélix.

Ce que j'ai voulu faire, c'est raconter les aventures de Gaulois irréductibles, qui, grâce à leur courage et à leur humour, tiennent tête à l'envahisseur.

En collaboration avec le dessinateur J.J Sempé, Goscinny a créé Le Petit Nicolas (1959) ainsi que scénarisé les aventures de Lucky Luke (Morris).

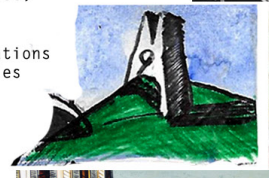
Kajko et Kokosz (polonais) est une série de BD qui raconte les aventures de deux guerriers slaves.

WILLIAM **UTERMOHLEN**

Artiste qui, se sachant atteint de la maladie d'Alzheimer, a peint son autoportrait chaque année, pour montrer l'évolution de la maladie.
Il ne put aller au bout de son projet,

MEHMET ALI **UYSAL**

œuvres sculpturales et ses installations souvent monumentales et conceptuelles

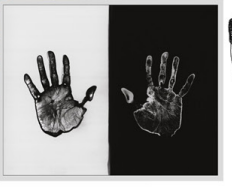


MAURICE **UTRILLO**

Fils de Suzanne VALADON
Tâches / contours grossier
pesonnages difformes, proportions fantasques Utilisation du blanc de zinc + plâtre
Peint pour soigner son alcoolisme

OLIVIER **UMECKER**

typographiste et artiste
L'infiniment précis
et l'infiniment aléatoire
Peinture / encre



Montmartre, Epicerie Rochechouart, 1923

UGO **MULAS**

portraits d'artistes et ses documentations de la scène artistique contemporaine

V

P.128

V. VAN GOGH
V. VASARELY
VENUS DE MILO
VICTOIRE DE SAMOTHRACE
E. VUILLARD
F. VARINI
P. VERONESE
M. DE VLAMINCK
L. V. VELUW
C. VIALLAT
BEN (BENJAMIN VAUTIER)
S. VALADON

P.129

X. VEILHAN
V. DER ROHE
J. VERNE
M. YANOWSKY
D. VELASQUEZ
J. L. VILMOUTH
V. VENTURI
G. VON MAX
B. VIOLA
W. VOSTELL
A. VARDA
V. DE HONNECOURT
V. VELICKOVIC
F. VERDIER

P.130

D. VILLENEUVE
J. DE LA VILLEGLE
M-H VIEIRA DA SILVA
B. VICTOR
B. YOUNG
B. VILLERS
N. TRAN BA VANG
A. VAN DYCK
VIHLS
O. VATINE
A. D. VERROCCHIO
J. VETTRIANO
W. ET S. VASULKA
B. VENET
K. VAN DONGEN
J. VOSS ANDREAE
J. VERNET

P.131

D. VOLTERRA
T. VAN DOESBURG
VASARI
VITRUVE
R. VINOLY
D. VERTOV
C. A. VAN LOO
G. J. WOLMAN
M. VIDBERG
J. DE VORAGINE
V. DER MEULEN
MANUSCRIT DE VOYNICH
P. VALERY

VINCENT VAN GOGH

IMPRESSIONNISME

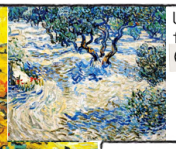
La nuit est encore plus richement colorée que le jour

Encore une fois, je me laisse aller à faire des étoiles trop grandes

700 tableaux, dont 600 peint en 2 ans.
Incompris, sa souffrance est visible dans ses toiles, notamment à travers des paysages (arbres se tordent).

La vigne rouge (1888) : seul tableau vendu de son vivant par son frère Théo (400 francs). Exposé au musée Pouchkine de Moscou, il est considéré comme un des tableaux les plus précieux au monde avec la Joconde. Suite à une dispute avec son ami Paul GAUGUIN, il se coupe une oreille et la donne à une prostituée.

La vigne rouge (1888)



Une sauterelle est figée dans ce tableau (Les Oliviers, 1889)

A repeint par dessus 1/3 de ses toiles.

autoportrait (1888)

La nuit étoilée (1889)

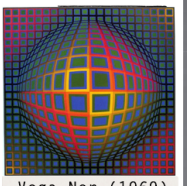
Commence à peindre à 27 ans et se suicideà 37 ans.
Il souffrait d'épilepsie et a été traité par une plante (la digitale). Un des effets indésirables est d'avoir la vision jaunie, c'est pourquoi le jaune est particulièrement présent dans ses toiles. GESTE = petites touches et virgules, empatement.

Pendant longtemps, les artistes ont peint avec du raticide.
Le *vert de Paris* était utilisé pour tuer les rats.

Très populaire chez les peintres, il permettait d'obtenir un vert lumineux (L'aplat du fond est peint en vert de Paris)

VICTOR VASARELY

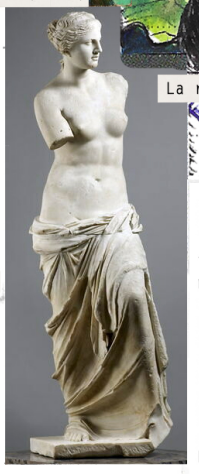
Le manifeste jaune (1955)
Théorise l'ART OPTIQUE // persistance rétinienne



Vega-Nor (1969)

VENUS DE MILO

Ou Aphrodite, déesse de l'Amour = beauté
Première statue venant de Grèce. Elle est montrée incomplète. Epoque HELLENISTIQUE, 100 AV. JC



Renault (1972)

Découverte à MILOS en 1820

Taillée dans le marbre, appuyée sur sa jambe droite, poitrine nue, hanches couvertes d'un **HIMATION** (mation drapé grecque)
Cheveux tressés en chignon.
Maintenus par un bandeau.

VICTOIRE DE SAMOTHRACE

190 AV. JC
Technique de la ronde bosse (posée sur un socle)
Expression apparue en 1675
Proportion idéale = canon de beauté grec

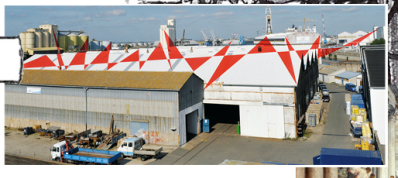
Représente déesse NIKE atterissant avec délicatesse sur la proue d'un navire

EDOUARD VUILLARD

Peintre / dessinateur / graveur
La liseuse (1896)

FELICE VARINI

ANAMORPHOSE IN SITU (exemple dans le port de St Nazaire)



PAOLO VERONESE

Nous autres peintres, nous prenons les mêmes libertés que les poètes et les fous

Ecole de VENISE
A réussi à combiner une narration vivante avec une grandeur décorative.

Les noces de CANA (1563) se trouve au Louvre, face à la JOCONDE. **Il fut pris aux vénitiens lors de la première campagne d'Italie de Napoléon**, et n'a pas pu être rendu aux italiens car les dimensions colossales (6,6m x 9,9m) rendrait le transport risqué. En échange, le Louvre offra un tableau de LE BRUN.

MAURICE VLAMINCK

FAUVISTE français

J'aime mieux VAN GOGH que mon père !

LEVI VAN VELUW

Artiste contemporain hollandais

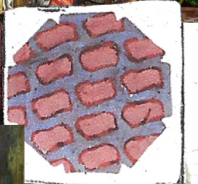
ORDRE & CHAOS

CLAUDE VIALLAT

SUPPORT / SURFACE

Filets, grille, corde, échelle
Empreintes répétées sur toile non tendue

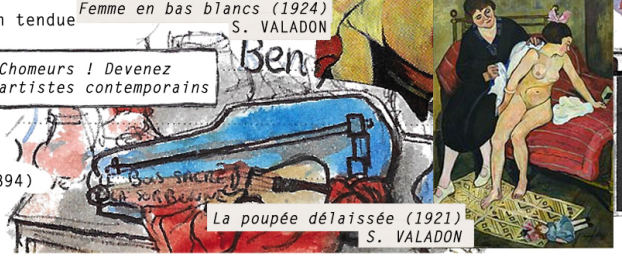
Femme en bas blancs (1924)
S. VALADON

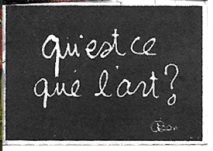


BENJAMIN VAUTIER

BEN
Mouvement FLUXUS

Chomeurs ! Devenez artistes contemporains





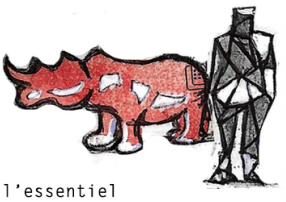
SUZANNE VALADON

PREMIERE FEMME aux Beaux Arts (1894)
A posée pour Puvis DE CHAVANNE

La poupée délaissée (1921)
S. VALADON

XAVIER **VEILHAN**

Artiste contemporain, varie les médiums
(sculpture, installations, photo ...)



VAN **DER ROHE**

Concept du LESS IS MORE = se concentrer sur l'essentiel
Architecte et designer allemand (maison FARNSWORTH)

JULES **VERNE**

Tout ce qui est dans les limites du possible doit être et sera accompli

Voyage au centre de la Terre (1864)
20 milles lieues sous les mers (1870)
une LIEUE = 4 km (unité métrique)

Un des pères de la SCIENCE FICTION

les Arènes de PICASSO (1993)

MANUEL NUNEZ **YANOWSKY**

Architecte - les Arènes de PICASSO (1993)
ont servi de lieu de tournage pour Hunger Games

DIEGO **VELASQUEZ**

La peinture n'est rien d'autre que la lumière capturée sur une toile

Le véritable art n'est que l'ombre de la perfection divine

Manifeste ART BAROQUE
Un des plus grands artistes espagnol
S'inspire du clair/obscur du CARAVAGE
Peinture directe, sans dessin
Les moustaches en pointe ont inspirés S. DALI

Technique « ALLA PRIMA » = aspect final
est obtenue avec une seule couche de peinture.
Plus de libertés = formes irrégulières

Dans l'oeuvre Les Ménines, le regard est tourné vers le spectateur. L'artiste se tient debout, au premier plan (à gauche). C'est un autoportrait, mais il peint la famile royale (visible dans le miroir)

Le Pape Innocent X (1650)

Les ménines (1656)

JEAN LUC **VILMOUTH**

Exposition « little boy »
Sculpteur français

VENTURINO **VENTURI**

sculpteur italien
style moderne et abstrait

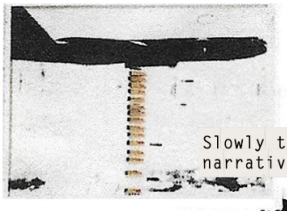
GABRIEL **VON MAX**

Peintre allemand vivant avec des singes
Frontière étroite entre l'Homme et le singe // DARWIN

BILL **VIOLA**

La technologie nous pousse constamment à nous demander ce qui est réel

installations immersives
explorent des thèmes profonds comme la vie, la mort, la spiritualité
la perception et la conscience humaine.
Film 300 images/seconde,
puis ralentie = dilatation du temps



Slowly turning narrative (1992)

WOLF **VOSTELL**

Irruption de vérité désagréable
utilisation comme matériau du béton
Un des pionniers installation - art video

AGNES **VARDA**

Photographe / cinéastre avec JR
réalisatrice de cinéma française, souvent considérée comme l'une des figures les plus importantes du cinéma français et du mouvement de la Nouvelle Vague

VILLARD DE **HONNECOURT**

Moyen Age (vers 1250)
Ses animaux sont fait de formes géométriques
(rond, carrés ...)

VLADIMIR **VELICKOVIC**

Thèmes de la violence / corps - artiste serbe

FABIENNE **VERDIER**

techniques picturales occidentales et influences de l'art traditionnel chinois. Oeuvres abstraites

DENIS VILLENEUVE

Réalisateur canadien
Blade Runner / Premier Contact / Dune

JACQUES VILLEGLE

Collage, affiches déchirées qu'il transforme
Explorant l'esthétique urbaine et la culture populaire.
Affiches lacérées, questionne le signe et symbole

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA

artiste portugaise - oeuvres abstraites et géométriques
fusionne structure architecturale et perception du mouvement
dans des compositions dynamiques et profondes

La bibliothèque (1966)

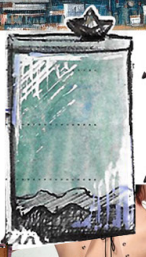
BENJAMIN VICTOR

Sculpteur américain contemporain
Fabriqué à la fois en argile et en bronze

Bethsabée (2020)
B. VICTOR

BEN YOUNG

Sculptures verre + beton
Aspect translucide et lumineux



verre

beton

BERNARD VILLERS

Peintre belge - association de couleurs

NICOLE TRAN BA VANG

Etre ou ne paraître

Vêtements moulant en texture de peau humaine
Le corps enveloppe

ANTOINE VAN DYCK

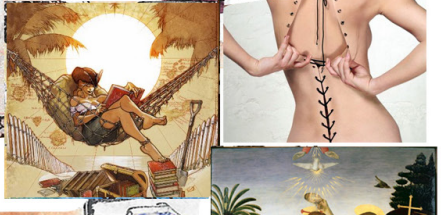
portraitiste, qui a été le principal peintre de cour en Angleterre, après avoir connu un grand succès en Italie et en Flandre

Autoportrait au tournesol (1633)

VHILS

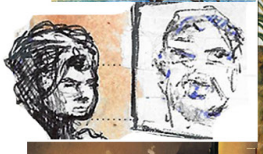
Plutôt que d'ajouter de la matière sur un mur,
je vais le gratter. Je fais du pochoir à l'envers

Révolution des oeillets (1970's au Portugal)



OLIVIER VATINE

Auteur de BD originaire du Havre

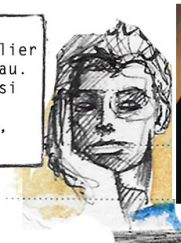


ANDREA DEL VERROCCHIO

Professeur de Leonard de VINCI.
A abandonné, en partie à cause de lui.

Le Baptême du Christ

le tableau "Le Baptême du Christ" (1475)
Léonard de Vinci, alors jeune apprenti dans l'atelier de Verrocchio, aurait peint un ange dans ce tableau.
Selon G. VASARI, l'ange peint par Léonard était si supérieur à celui de Verrocchio que ce dernier, reconnaissant le talent exceptionnel de son élève, aurait décidé de ne plus peindre.



Fetich (2016)

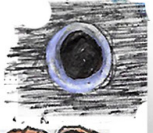
JACK VETTRIANO

peintre écossais - scène de genre
solitude, vices ...

Le poids (2010)
J. VETTRIANO

STEINA ET WOODY VASULKA

Art visuel - pionniers de l'art vidéo depuis 1960



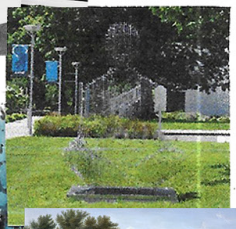
BERNAR VENET

Sculptures d'acier / concept art

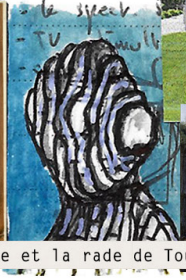
KEIS VAN DONGEN

A peint son premier tableau en utilisant les draps de son lit.
Cette peinture représentait un cheval, grandeur nature.
Ca a déclenché la colère de sa mère

portraits vibrants et colorés, mouvement fauviste



le coquelicot (1919)



Ville et la rade de Toulon (1756)

JULIAN VOSS ANDREAE

Jeu d'optique
Superposition pour créer de la matière parallèle puis transparente

Point de vue

JOSEPH VERNET

peintre français spécialisé
dans les paysages marins et les ports.
Série de Vues des ports de France (1753 à 1765)
Commande de Louix XV. Copié à la perfection par un de ses élèves, Le Chevalier Volaire

DANIELE DA **VOLTERRA**

Ami de Michel ANGE. Surnommé le caleçonneur = retouche le jugement dernier à la Chapelle Sixtine.
Cache les parties génitales avec des feuilles de vigne
David et Goliath (1555) possède deux faces, chacune d'elles représentant la même scène vue de devant et de derrière.
Visible au Louvre.

THEO **VAN DOESBURG**

Créer un art qui purifie le monde de ses problèmes

Edite la revue « De STIJL »

La couleur est la matière première de la peinture

Réduit les traits, formes, couleurs, répétition ...

Arithmetic Composition (1929)

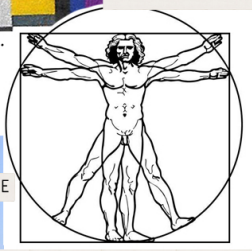
David et Goliath (1555) Recto et verso

VASARI

Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes (1568)

Le dessin est le père de tous les arts, et de fait, le plus important

Le **paragone** joue un rôle important = défend la peinture, mais valorise la sculpture.
Pour lui, Michel-Ange est l'apothéose de l'**artiste complet : peinture, sculpture et architecture**, transcendant ainsi les frontières entres les disciplines.
1563 : Cosimo de MEDICIS fonde l'Académie des arts de Florence
1776 : Création du mot « artiste » dans le dictionnaire
Cherche à convaincre que **les artistes Florentins sont les meilleurs**
Art = activité noble Artiste = vrai créateur



Homme de Vitruve (Vasari) Illustré par DE VINCI (1490)

VITRUVE

DE ARCHITECTURA (-15 AV. JC)

Une architecture doit être :

ESTHETIQUE

UTILE

SOLIDE

codes = canons de beauté. Anatomie parfaite et harmonieuse

RAPHAEL **VINOLY**

Architecte uruguayen - Tour à New-York (432 Park Avenue)
SUPER SLENDERS ou PENCILS TOWERS = tours minces et élevées

DZIGA **VERTOV**

Cinéaste russe

La création n'est pas un acte isolé, elle naît sur le terreau de tout ce qui a été fait

La caméra peut révéler plus profondément la vérité que l'oeil

L'Homme à la caméra (1929)

Énée portant Anchise (1729)

CHARLES ANDRE **VAN LOO**

Peintre français.
Énée, un héros troyen, sauve son père Anchise lors de la chute de Troie

GIL JOSEPH **WOLMAN**

Arrache fragments de textes via du scotch // International lettrisme
(// G. DEBORD et F. DUFRENE)

MARTIN **VIDBERG**

Actu en patates

JACQUES DE **VORAGINE**

La légende dorée (1266)

Livre diffusé au XIIIème siècle, compilation d'histoire des saints
Enorme source d'inspiration pour les artistes

VAN DER MEULEN

Artiste sud africain.
Métal soudé + acier // vide et le plein
Sculptures défragmentées // Bruno CATALANO

MANUSCRIT DE **VOYNICH**

Recueil indécryptable, vieux de 600 ans

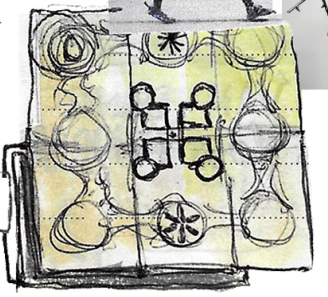
C'est en copiant qu'on invente

La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller

PAUL **VALERY**

La conquête de l'ubiquité (1928)

Une oeuvre d'art est le résultat d'une action dont le but fini est de provoquer chez quelqu'un des développements infinis



Honneur aux artistes ! qui s'avancent dans l'arbitraire et laissent après eux la nécessité

W

P.134

R. WAGNER
A. WARHOL
G. WOOD
R. WHITEREAD
D. WREDEN & W. PUGH
J. P. WITKIN
A. WATTEAU
B. WILSON
R. WRIGHT
K. WALKER
E. WESTON
WANG DU
F. WEST
C. YOUNG
E. WURM

P.135

P. WEIR
C. WARE
Z. WOU-KI
P. FISCHLI ET D. WEISS
Y. MOTOI
W. WEGMAN
R. WATTS
W. GROPIUS
J. WATERS
B. WON
R. WARREN
JJ WINCKELMANN
C.WYS
B. WRIGHTSON
L. WEINER
E. WILLING

P.136

W. DISNEY
A. WEIWEI
O. WELLES
VENUS DE WILLENDORF
T. WESSELMANN
D. WITZ
D. WURTZEL
W. WOOD
J. VERMEER
C. WOOL
J. WALL
B. WINDSOR
A. WILLIAMSON
R. WOODWARD
E. WRIGHT
E. WINARTO

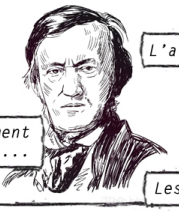
P.137

DYNASTIE YUAN
S. WATANABE
D. YELLIN
J. YMKER
M. WEBER
A. WYETH
G. WALLAS
S. WEI
N. XUAN HUA
J. A. WHISTLER
A. WARBURG

RICHARD **WAGNER**

compositeur allemand

Je ne puis concevoir qu'un homme vraiment heureux puisse jamais songer à l'art ...



L'artiste s'adresse à la sensibilité, non à l'intelligence

Les musées de demain sont des supermarchés

A force de voir une image hideuse, elle n'a plus aucun effet

Je ne fais plus d'oeuvre depuis des années, je fais de l'argent
C'est mon équipe qui s'occupe de tout. Coca cola (1962)

Ma sculpture préféré, c'est un mur bien épais avec un trou encadrant l'espace de l'autre côté

ANDY **WARHOL**

POP ART

Technique de la SERIGRAPHIE : permet de réaliser rapidement des copies d'une image = couleurs au pochoir
Empire (1965) = 24h Empire State building
THE FACTORY = magasin/musée

GRANT **WOOD**

Peintre américain, milieu rural
La sœur et le dentiste de l'artiste ont servi de modèle. Générique de Desperates Housewife

American gothic (1930)

RACHEL **WITHEREAD**

œuvres qui prennent les empreintes de l'espace et des objets, reproduction de l'intérieur d'une maison en béton.

Maison (1993)

DAVEY **WREDEN**

Créateur de jeu vidéo, fiction interactive, la voix off guide la joueur. possibilité de désobéissance vidéoludique
The Stanley parable - Beginner's guide

JOEL **WITKIN**

Photographe américain, morbide
Recrute par petites annonces, puis utilise des cadavres pour faire des mises en scènes.

ANTOINE **WATTEAU**

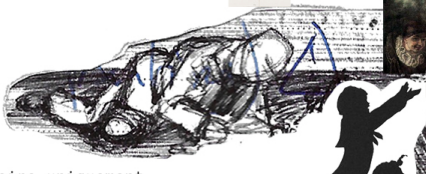
associé au mouvement du rococo. Paysages idéalisés reflétant le style léger + « fêtes galantes »

blanche
Craies
rouge sanguine
noire

Pierrot (1719) A. WATTEAU

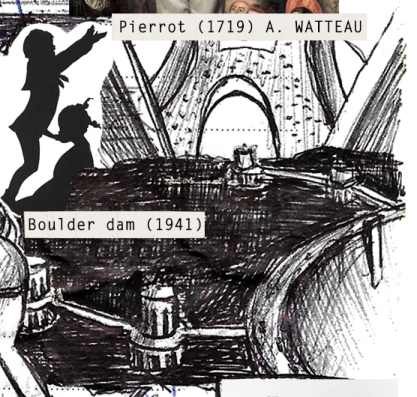
BEN **WILLSON**

Peintre, sculpteur sur bois
Peint sur des chewing-gum au sol
Investi espace urbain



RICHARD **WRIGHT**

Duplication de motif dans Chapelle
+ digital painter



Boulder dam (1941)

KARA **WALKER**

Afro-usa = travail de silhouette noire uniquement
// esclavagisme

EDWARD **WESTON**

Confondateur F/64
SURREALISME
Flou artistique = utilise objectif anachromatique

Le baiser (2005)

WANG DU

Transréalité (2007)

Mass media, réalité jetable ....
Restitue ce que l'on voit

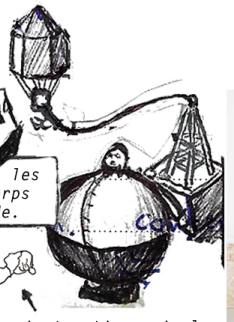
FRANZ **WEST**

Sculpteur autrichien
oeuvres interactives = art fonctionnel
// FREUD (public s'assoie dans un sofa)
Le moi et le ça (2008)

CHARLES **YOUNG**

365 days - creative project
Varie architecture chaque jour puis créait des .GIF pour animations
Utilise du carton mousse très fin

House-Attack (2006)



Mes sculptures interrogent les limites entre l'objet et le corps humain, le sérieux et l'absurde.

ERWIN **WURM**

Artiste contemporain autrichien
Créait des Wolumes (Wurm)
Sculptures qui semblent être gonflés à l'hélium

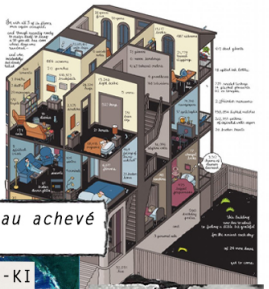
One minute sculpture (1999)

encourage une participation active du spectateur, tout en mettant l'accent sur l'éphémère et l'humour, transformant ainsi notre perception de la sculpture et de l'art contemporain

instructions simples en dessin

PETER **WEIR**

Réalisateur
Le cercle des poètes disparus (1985)
The Truman show (1998)



CHRIS **WARE**

BD USA adapté en film (Qualité de vie, 2023)
Romans graphiques

ZAO **WOU-KI**

Il faut laisser parler la toile, écouter ses réponses. Un tableau achevé est une somme de réponses données par la toile à mes questions.

Franco-chinois.
Un des meilleurs peintres de l'Occident (Claude ROY)
Abstraction lyrique = espace est le silence

Après l'éclipse (1999) Z. WOU-KI

escalier en sel

PETER **FISCHLI** ET DAVID **WEISS**

1 plan séquence = Le cours des choses (1987)
Filment enchainement de conséquences

YAMAMOTO **MOTOI**

LAND ART

Utilise du sel pour installation/sculptures
Sel = rite funéraire au Japon (purification et mémoire)

WILLIAM **WEGMAN**

photographies et vidéos humoristiques mettant en scène ses chiens de race Braque de Weimar, qu'il habille et pose dans des situations anthropomorphiques

ROBERT **WATTS**

FLUXUS
empreinte - fingerprint (1969)

WALTER **GROPIUS**

Fondateur du BAUHAUS à Dessau (1919)
= école d'art mêlant arts plastiques et appliqués
Architecte / designer / urbaniste
30min de gymnastique avant cours

L'artiste est un artisan au superlatif

Là où il y a du travail, il n'y a pas de bruit

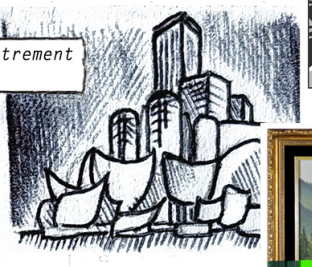
Walter GROPIUS

JOHN **WATTERS**

Réalisateur USA - Hairspray (1988) / Cry baby (1990)

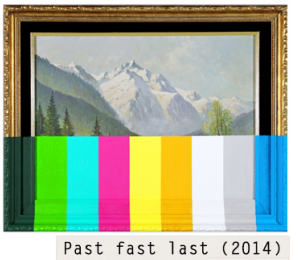
Les provocateurs n'ont jamais justifié la provocation autrement que par le besoin de questionner nos limites

Surnommé le « pape du Trash » par William Burroughs



BEOMSIK **WON**

concept **d'ARCHISCULPTURE**
Architecture surréaliste en collage (3D)



REBECCA **WARREN**

Sculptrice britannique
Argile, bronze, femmes amorphes, excroissances ...

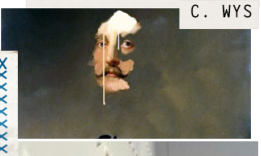
WINCKELMANN

Réflexions sur l'imitation des oeuvres grecques (1754)
Fondateur de l'HDA moderne

Approche scientifique. Mais, théories sur la supériorité des civilisations très discutable

L'art grec seul est capable d'élever l'âme

Past fast last (2014)
C. WYS



CHAD **WYS**

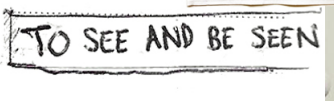
GLITCH ART / Pixels / détournement d'oeuvres
Vandalise des portraits (brutalized delight)
Croisement sémantique + univers cybernétique

BERNIE **WRIGHTSON**

BD Horreur (Frankenstein)

LAWRENCE **WEINER**

ART CONCEPTUEL
Texte = forme de présentation



goosebump (chair de poule), 2010

ELIZABETH **WILLING**

artiste australienne mêlant art, **gastronomie et performance.**
Ses créations explorent les dimensions sensorielles et sculpturales des aliments, utilisant des matériaux comme le beurre, le chocolat ou des plantes sédatives.

WALT DISNEY

Licencié du quotidien « Kansas city star » (1919) motif : manque d'imagination et n'a aucune bonne idée
A reçu 26 oscars ! dont 4 en 1954 pour le film « The Living desert ».
A créé sa société de production de dessins animés en 1921, mais a fait faillite en 1923.

Tous nos rêves peuvent devenir réalité, encore faut-il avoir le courage de les poursuivre

AI WEI WEI

artiste chinois
activiste et dissident politique

4 doigts = plus simple à animer

La liberté, c'est notre droit de tout remettre en question

ORSON WELLES

réalisateur USA
Canular radio la Guerre des mondes (1938) = sème la panique
Citizen Kane (1941) - La soif du mal (1952)

Premier court métrage STEAMBOAT WILLIE (1928)

VENUS DE WILLENDORF

Vénus STEATOPYGE (grosses fesses)
Sculpture féminine datant de la préhistoire (- 25 000 ans)
Première statuette de l'Humanité avec autant de détails
Erotisme, maternité, féminité, formes généreuses

TOM WESSELMANN

POP ART thèmes de la sexualité, consommation de masse et culture populaire

Nature morte #30 (1963)

DAN WITZ

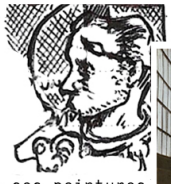
pionnier du street art

DANIEL WURTZEL

Plasticien - Montre l'invisible (air)

WALLY WOOD

BD
Se suicide suite à la perte d'un oeil



L'astronome (1668)

JOHANNES VERMEER

45 toiles : 2 en extérieur, 43 en intérieur

Surnommé « Le maitre de Delft »
Utilise la technique proche de la photo pour ses peintures, d'où la taille de ses toiles (petites) et la lumière parfaitement maitrisée (CAMERA OBSCURA) afin de projeter une image réelle sur la toile et peindre par-dessus.

Utilise le bleu LAPIS LAZULI, le bleu de Prusse est inventé un siècle plus tard. A eu 11 enfants
Meurt à 43 ans subitement en étant très pauvre.
A été copié par le faussaire Van Meegeren

La laitière (1658)

La jeune fille à la perle (1665)

CHRISTOPHER WOOL

Questionne procédé pictural / tension acte créateur et destructeur
Suppression du geste, couche sur couche, disparition

bleu lapis-lazuli

JEFF WALL

photographies grand format
évoquent des scènes de vie. Après avoir soutenu une thèse sur le mouvement dada, a enseigné l'histoire de l'art dans les universités du Canada. Premier artiste à pratiquer le grand format + encastrer dans un caisson lumineux. Vraisemblable ?

La photographie peut rendre les gens intéressants, mais c'est en elle-même rarement intéressant. C'est un outil, un moyen pour une fin.

Pourquoi le caisson lumineux ? Je cherchais un support permanent et intense.

il n'y a rien de plus complexe que le lieu ordinaire

Picture for Women (1979)

BARRY WINDSOR

BD X-men - Modifie perception de la réalité / fiction

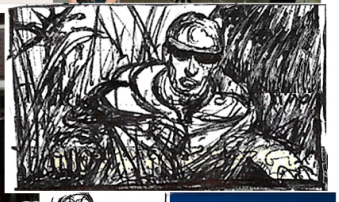
AL WILLIAMSON

BD
Blade runner / star wars ...

RYAN WOODWARD

Animateur de personnage dessinés

Shaun of the Dead (2004)



EDGAR WRIGHT

Réalisateur britannique
trilogie Cornetto : Shaun of the Dead + Hot Fuzz + The World's End

ERIC WINARTO

WALL PAINTING
Révélé par la lumière noire (questionne le geste, la trace)

DYNASTIE YUAN

4 peintres

H. GONGWANG — W. ZHEN — N. ZAN — W. MENG

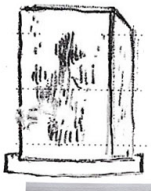
Les " **Quatre Grands Maîtres** " de la peinture de la Dynastie Yuan, de 1279 à 1368.

Considérés comme des figures majeures de la peinture chinoise de paysages, leur influence a perduré pendant des siècles.

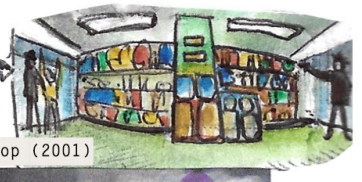
Ces quatre chinois créerent le **paysage de l'esprit** dans lequel ils exprimèrent des sentiments

SHINICHIRÔ WATANABE

Réalisateur japonais
perspectives déformées - plan large



format GRAND ANGLE



The cowboy bebop (2001)

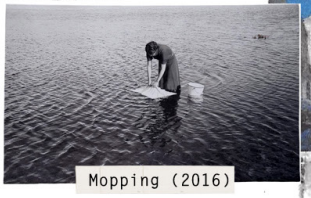
DUSTIN YELLIN

collages 2D sur verre
sculptures en verre stratifié
installations multidimensionnelles

JENNY YMKER

Tisse de grands tableaux, monochromes ou colorés, y postant une figure féminine

Photos qu'elle fait retravailler en tapisseries appelées «Gobelins»



Mopping (2016)

MAX WEBER

Fondateur de la sociologie moderne
La violence légitime de l'Etat (1919)

ANDREW WYETH

Peintre américain - régionaliste et réaliste

GRAHAM WALLAS

L'art de la pensée (1926) = processus créatif

PREPARATION
↓
INCUBATION
↓
ILLUMINATION
↓
VERIFICATION

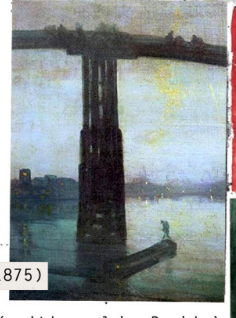
SONG WEI

Porcelaine bleue (chinoise)

Hamburger (2013)

NHU XUAN HUA

Photographie - arts visuels



JAMES ABBOT WHISTLER

UNE NOCTURNE
peinture de nuit éclairée artificiellement, vient de CHOPIN
à l'inverse d'une scène dite DIURNE (de jour)
Utilise de la poussière d'or pour l'aspect pyrotechnique

le Vieux Pont de Battersea (1875)

un pot de peinture jeté à la face du public (critique John Ruskin)

James WHISTLER le poursuivra en diffamation avec succès

Arrangement en gris et noir n° 1 (1871)

ABY WARBURG

Historien de l'art
Iconologie (science des images) + concept de NACHLEBEN (survivance)
80 000 ouvrages

Serpent

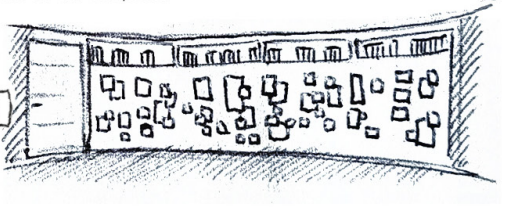
Nuit en noir et or, fusée qui retombe (1875)

Motifs dans contexte différents à travers les époques (allusion au serpent)

Le rituel du serpent chez les Hopis
- Guérison
- Mal
- Connaissance

ATLAS MNEMOSYNE

centaines d'images d'oeuvre sur un mur
// Muse de la mémoire



P.140

Z. BEN-DAVID
J. ZEID
C. ZASK
R. ZEMECKIS
C. ZAVAGLIA
F. DE ZURBARAN
M. ZIMMERMANN
A. ZIMMERMANN
A. YOSHIZAWA
G. ZLOTYKAMIEN
K. YAMASHITA
COLLECTIF ZTOHOVEN
E. ZACHAREVIC
A. ZULAWSKI
W. ZHENGMING
Z. D'HERACLEE
O. ZADKINE
J. ZONDER
A. ZUBER

X

Y

Z

ZADOK **BEN-DAVID**

Sculptures de dessin = apparence de traits fins

Sculpture en fil de fer

JEAN **ZEID**

Chroniqueur, journaliste et animateur radio

Art et Jeux vidéo (2018)

Le côté génial du jeu vidéo est que son interactivité rend possible toutes folies. L'architecture n'a pas toujours été reconnue comme un art, parce que c'est aussi de la science, parce que c'est utile et que ça nous entoure. Le jeu-vidéo est dans ce cas, ça dépend des époques

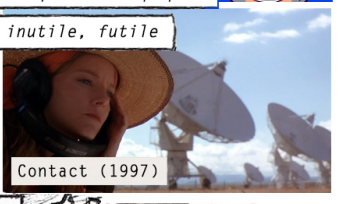
Oscar WILDE disait *si c'est utile, ce n'est pas de l'art. L'art doit être inutile, futile*

CATHERINE **ZASK**

Graphiste française, typographe

ROBERT **ZEMECKIS**

Forrest Gump, Seul au monde, Retour vers le futur, Contact



Contact (1997)

CAYCE **ZAVAGLIA**

Broderie (portraits) photoréaliste

FRANCISCO **DE ZURBARAN**

Nature morte / **vanité - très réaliste**

Siècle d'or espagnol

Agnus Dei (1640)

MATTHEW **ZIMMERMANN**

Appelé « Matty ». Photojournaliste américain

Marilyn Monroe soulevant sa robe sur le tournage du film The Seven Year Itch en 1954

ANDREW **ZIMMERMANN**

Artiste contemporain américain

Assemblages d'objets en bois, peinture

This & that (2018)

AKIRA **YOSHIZAWA**

Origamiste japonais

GERARD **ZLOTYKAMIEN**

Formes humaines universelles

Rapidité du geste

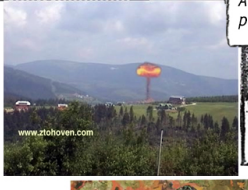
La peinture est un art fabuleux, il ne faut jamais s'en dégoûter mais toujours y voir une dimension ludique à laquelle on ajoute de nouveaux éléments.

Aujourd'hui, on n'exécute plus les gens physiquement, mais mentalement

KUMI **YAMASHITA**

artiste japonaise

relation entre la lumière, l'ombre et la forme



COLLECTIF ZTOHOVEN

Fait apparaitre explosion nucléaire en live. Remplace drapeau par caleçon ...

ERNEST **ZACHAREVIC**

Street art

Possession (1981)

ANDREJ **ZULAWSKI**

Réalisateur de film - hystérie, aliénation ...

WEN **ZHENGMING**

calligraphe et poète chinois - école Wu

(**école de peinture de Suzhou**)

réputée pour être une **ville artistique** raffiné

Contemplation solitaire dans un bosquet d'Automne (1510)

ZEUXIS D'HERACLEE

Aucune peinture conservée,

son oeuvre a totalement disparue.

A peint une grappe de raisin si réaliste qu'un oiseau essaya d'en picorer les graines

Un enfant aux raisins

OSSIP **ZADKINE**

Sculpteur russe - corps est troué (personnification de la ruine)

plein/vide

Le langage de la sculpture est un néant prétentieux s'il n'est pas composé de mots d'amour et de poésie

JEROME **ZONDER**

Travaille au fusain - dessin / empreinte

ANNA **ZUBER**

Utilise or pour objet usuel = objet d'art

Sublime le banal - le présent

Tu m'as donné ta boue, j'en ai fait de l'or

BAUDELAIRE

Il n'y a pas de vérité unique, mais autant de vérités que de perceptions

PARTIE 2 : CABINET DE CURIOSITES

HISTOIRE DE L'ART P.143
+ AU MOYEN AGE P.144
+ A LA RENAISSANCE P.145
+ ARTS DES AMERIQUES P.146
+ ARTS ASIATIQUES P.147
+ ARTS AFRICAINS P.148
+ ARTS MEDITERRANEENS P.149

L'ARCHITECTURE P.151
L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN P.153
10 MUSEES DU MONDE P.157

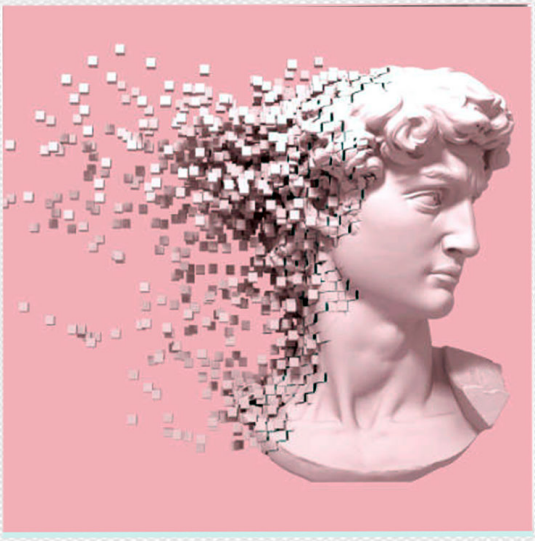
LES ARTS PLASTIQUES P.159
+ CULTURE PLASTIQUE ET ARTISTIQUE P.162
+ PEDAGOGIE DES ARTS PLASTIQUES P.163
+ ARTS PLASTIQUES AU LYCEE P.166
+ OUVRAGES DIDACTIQUES P.169

L'ART DANS LE JEU VIDEO P.171
LA PHOTOGRAPHIE P.173
LE DESSIN ET LA COULEUR P.175
LA BANDE DESSINEE P.179

LA PHILOSOPHIE P.181
LA PSYCHOLOGIE P.187
LE DROIT A LA PARESSE P.189

L'INVENTION DE L'ECRITURE P.191
LA MYTHOLOGIE P.193
LE DROIT FRANCAIS P.197
MR WAYNE P.199
DES VILLES ET DES SECRETS P.201
LES EXPLORATEURS P.205
L'ASTRONOMIE P.207

PRENONS CONTACT



HISTOIRE DE L'ART

« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible »

Paul **KLEE**

LE MOYEN AGE

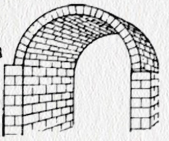
Période qui dure environ 1000 ans

ART ROMAN

Au XI et XIIème siècles, les édifices deviennent plus grands

Sainte FOY (Conques)

Contreforts



PLAN BASILICAL

ART CAROLINGIEN

Charlemagne (768-814) règne sur l'Europe
Mécène de la création artistique
// Art byzantin (Constantinople)

Capitale : Aix-la-Chapelle
C'est une sorte de renaissance carolingienne
On revisite l'Antiquité

Ordre CLUNISIEN (luxe)

Ordre CISTERIEN (sobre)
+ broderie
+ orfevrerie
(technique de l'email)

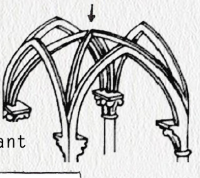
Les manuscrits carolingiens sont recopiés à la main = objet de luxe

Les artistes ne cherchent pas le réalisme (pas de profondeur)
En revanche, ils favorisent l'importance du sujet (**perspective signifiante**, échelle des personnages)

ART GOTHIQUE

L'art gothique s'établie à partir du XIIème siècle jusqu'au XVème.
Surnommé comme étant un art laid par ses détracteurs.
Les murs sont plus fins et plus haut, ce qui permet des ouvertures.

Arc en plein centre

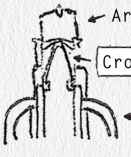


Arc brisé

Arc boutant

Croisée d'ogives

Arc boutant



Jean de BERRY (Bourges) + Ducs de Bourgogne (Dijon) sont puissants

Vers 1600, l'art BAROQUE se développe en Italie puis en Europe.

Mouvement, dramatisation, exubérance décorative.
Il veut surprendre et émouvoir le spectateur.

- Les très riches heures du Duc de Berry (1416)
  (réalisé par les frères Limbourg)
- Le Codex Manesse (1340)
  Bestiaire parodiant les Hommes. Drôleries dans les manuscrits
  Cf : Monty Python (lapin attaquant un chevalier)

L'ARS NOVA

Révolution picturale novatrice **des Pays Bas** au XVème siècle (cf : Panofsky)

CF : Jan VAN EYCK
Art nouveau = peint de manière réaliste (Ars nova)

Adoration de l'agneau mystique (Van EYCK, 1432)
peinture à l'huile + perspective

classique — primitif

GOTHIQUE

rayonnant — flamboyant

vitrail
= mélanger oxydes metalliques + verre
+ assemblage de tiges de plomb

Cénotaphe
(tombeau sans corps)

ST DENIS = nécropole royale

Evolution des sépultures du Moyen-Age à la Renaissance

A la Renaissance, l'art décoratif concernant les tombes se développe → un GISANT → un TRANSI
(plus réaliste)

LA RENAISSANCE

LA RENAISSANCE

Cités états sont indépendantes. Il existe une grande rivalitée entre-elles (Sicile, Sardaigne, Républiques de Lucques, Venise, de Raguse ...)

ITALIE

De MEDICIS — FLORENCE

PAPE — ROME + PROVINCES

inventions techniques
- La perspective géométrique (impression de profondeur)
- Personnages expressifs (MASACCIO)
- Peinture à l'huile (séchage long = retouches + détails possibles)

L'HUMANISME — place essentielle à l'être humain
textes antiques pour s'en inspirer
Influence dans l'Art (l'Homme de VITRUVE)

Redécouvertes Antiques → la nudité réapparaît (DONATELLO)
- Statues harmonieuses et équilibrées (LE LAOCOON)
- modèles pour artistes (modèle vivant)

A partir de cette période

ARTISTE
- autoportrait
- intellectuel
- signe ses oeuvres

admiré pour la technique et l'imagination
convoité par les mécènes

CHEF D'OEUVRE
- prouesse technique
- forme antique (nudité, déhanché)

XVI ème

EUROPE DU NORD → commandes passées par les bourgeois
portraits - paysages - quotidien

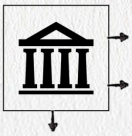
FRANCE → **Académie royale de peinture et de sculpture (1648)**
forme les artistes et fixe les règles de l'art (hierarchie des genres)
1. histoire
2. portrait
3. scène de genre
4. paysage
5. nature morte

+ fêtes galantes

XVIII ème

Expositions régulières
- critique d'art
- marché de l'art
- vente aux enchères (Sotheby's, Christie's)

Création des musées



- Ouverture au public des collections privées
- éduquer l'oeil du public // accès au savoir

donner des modèles aux artistes

Les LUMIERES
mouvement intellectuel et culturel fondé sur la raison, la liberté de pensée et la critique des dogmes, visant à éclairer la société par le savoir, la science et la philosophie.

XIX ème

Découverte d'Herculanum (1711) et Pompei (1748) : lance style pompéien
Découverte du temple d'Isis (1764) renforcée par campagnes militaires de Napoléon : lance egyptomanie

le ROMANTISME
la mort et sentiments violents
nature sauvage et impressionnante
artiste explore leur personnalité
redécouverte du Moyen Age (Notre Dame)

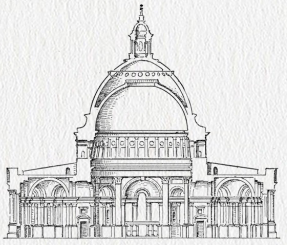
ORIENTALISME
Fascination pour l'Orient (Maghreb + Moyen orient)
Interprétation basé sur des fantasmes

REALISME
Montrer le réel (COURBET, MANET)

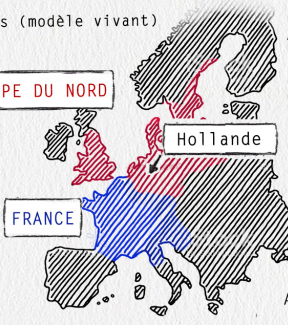
Reproductibilité de l'image
- lithographie (pierre)
- xylogravure (bois)
- eau forte (acide)

1827 première photographie
Nicephore NIEPCE (1 journée de temps de pose)

Expositions universelles = montre puissance coloniale + ouverture culturelle
1880 : S. Bing ouvre la première galerie sur « l'art japonais ». Ouvre au Japonisme (Van GOGH, GAUGUIN ...)



en Architecture
- Château fort
- Château de plaisance (les meurtrières deviennent de larges fenêtres)



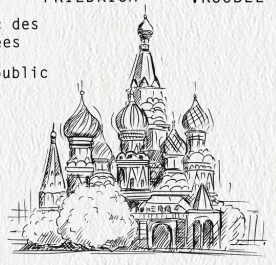
La Réforme (1517) critiques envers Eglise catholique
Aboutit séparation catholiques et protestants

En Italie, l'Eglise redéfinit statut de l'image religieuse
C'est le **Concile de Trente** (1563)
Oeuvres = claires, lisibles, respectant les textes.

Au XVIIème
Provinces-unies (Protestants) : interdit la peinture
Flandres (Catholiques) : influence italienne (P.P. RUBENS)

EGLISE

catholique	protestant	orthodoxe
autorité du Pape	refus du Pape	autorité des évêques
Art exalte le sentiment = provoquer émotion	Art sobre	
baroque	classique	Iconographie
dramatisation émotion	Simplicité harmonie	icônes et images sacrées
Rococo	Réalisme	conservatisme
Néoclassicisme	Romantisme	Renouveau moderne
J.L. DAVID	C.D. FRIEDRICH	Mikhaïl VROUBEL



cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux (Moscou)

ARTS DES AMERIQUES

AZTEQUES

Les Aztèques ont prospéré entre le XIVeme et le XVIeme siècle dans la région de l'actuel Mexique.

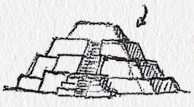
Connu pour ses avancées en agriculture, son architecture impressionnante, ses rituels religieux et son système de gouvernance.

Les Aztèques pratiquaient des sacrifices humains pour apaiser leurs dieux et croyaient en un cycle de destruction et de renouveau du monde.

L'empire aztèque a été conquis par les Espagnols dirigés par Hernán Cortés en 1521.

Capitale : TENOCHTILTLAN (Mexico)
A été batie à l'endroit où un aigle tient un sepent dans son bec (drapeau)

Temple de QUETZALCOATL



HUITZIPOCHTI

Forme d'un aigle (guide)

QUETZALCOATL

Serpent (feu)

TLALOC

yeux ronds + crocs (eau)

TEOTIHUACAN (Mexico)

El Castillo

INCAS

INCAS →

Les Incas étaient une civilisation du Pérou.

Plus vaste empire d'Amérique précolombienne. avec Cuzco comme capitale.

Administration centralisée, réseau de routes et de ponts, techniques agricoles avancées, et constructions en pierre. Ils adoraient le dieu du soleil, Inti, et pratiquaient des rituels religieux élaborés.

L'empire inca a été conquis par les Espagnols dirigés par Francisco Pizarro en 1533.

Les INCAS, tout comme les aztèques, se servent des ruines pour bâtir leurs propres mythes fondateurs.
Les codex sont des mines d'informations sur ces civilisations

pierres emboitées (cusco)
Pas de mortier

CANADIEN

Masques à transformation
Représente esprit animal

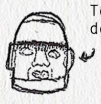
Mat totémique

LES OLMEQUES

Premier dans la région mésoaméricaine

Considérés comme la "*culture mère*" des civilisations mésoaméricaines,

les Olmèques sont connus pour leurs sculptures monumentales de têtes colossales en pierre, leurs avancées en art, en architecture et leurs contributions à l'écriture et au calendrier.



Tête colossale de San LORENZO

GEOGLYPHE (dessin au sol en plein désert)

Croient en la recréation de la vie

masque funéraire en Jade
+ serpents
+ fleurs
= fertilité // vie

MAYAS

Les Mayas étaient une civilisation d'Amérique centrale. Ils étaient connus pour leurs avancées en mathématiques, en astronomie et en écriture, ainsi que pour leurs cités-états avec des pyramides et des temples majestueux.

Les Mayas avaient un calendrier sophistiqué et pratiquaient des rituels religieux complexes.

La civilisation a décliné avant l'arrivée des Espagnols.

ARTS ASIATIQUES

CHINE

L'art chinois a évolué à travers plusieurs dynasties, chaque période apportant ses propres styles et innovations

- **Antiquité** : Dynasties Shang et Zhou : bronzes et poterie.
- **Dynastie Han** : laque, porcelaine et sculpture funéraire.
- **Dynastie Tang** : peinture et de la céramique
- **Dynastie Song** : peinture de paysages et calligraphie
- **Dynastie Yuan** : Influence mongole, peinture et théâtre.
- **Dynastie Ming** : porcelaine bleue et blanche
- **Dynastie Qing** : fusion des styles traditionnels et occidentaux

Capitale : BEIJING (Pékin)
Cité interdite créée par MING YONGLE
C'est 10 000 pièces sur 700m.

Porcelaine bleu et blanche
(manufacture de Jingdezhen)

Mausolée de Changling

INDE

L'URNA

BOUDHA (6 AV. JC) = l'éveil

Bodhisattvas

Empereur Ashoka = adepte

D'abord philosophique, devient une religion

Stupas

Lion
Lotus (pureté)
Roue (diffusion)

Pilier d'ASHOKA (colonne pour protéger)

DIEUX

BHRAMA
4 têtes
création

SHIVA
3 yeux
destruction

Tiare

VISHNU
préservation

Chaque période a enrichi l'art indien avec une diversité de styles, de techniques et d'influences, reflétant la complexité et la richesse culturelle de l'Inde.

JAPON

L'art japonais est caractérisé par son adaptabilité, intégrant et transformant les influences étrangères tout en développant des styles uniques et distincts.

Empereur = rôle religieux et symbolique
Shogun = dirigeant

KYOTO (VIIIème au XIXème)
EDO (Tokyo, depuis 1868)
Période de paix = les armures deviennent objets d'arts

Casque de Samouraï (KABUTO)

G. LUCAS a créé Dark Vador car il était fan de KUROSAWA

36 vues du Mt FUJI (HOKUSAI)

Estampe (gravure sur bois)

Utilisation de plusieurs couleurs (inventions chinoises)

Le théâtre Nô

(masques)

CAMBODGE

ANGKOR = site de 400 km²
KHMERS = du 9ème au 15ème siècle
Forte influence indienne

RAVANA (diable)
10 têtes / 20 bras

Temple du Bayon
59 tours décorés de visages
Construite par JAYAVARMAN VII

Chaque période a contribué à la richesse et à la diversité de l'art cambodgien, laissant un héritage culturel et artistique unique, notamment visible dans les temples d'Angkor

ARTS AFRICAINS

L'art africain est riche et diversifié, reflétant les nombreuses cultures, sociétés et traditions du continent. On trouve par exemple des sculptures en bois et métal, des masques, des textiles, à l'instar du Kente du Ghan et du bogolan du Mali, ou encore de l'art rupestre au Sahara et en Afrique australe.

L'influence mondiale est majeure sur l'art moderne occidental, sur des artiste comme PICASSO et MATISSE.

EGYPTE

L'art de l'Égypte antique est l'une des formes artistiques les plus reconnaissables et influentes de l'histoire.
Art = sert de guide pour la mort

Invention de l'ASPECTIVE
tête en profil + corps de face
// cubisme

Epopée de Gilgamesh
premier récit de fiction

code de Hammurabi
300 décisions de justice

Ur-Nammu

Pierre de Rosette (3 langues)
Déchiffrée par Champollion

sceau cylindrique
(pour signer)

Les Portugais, premiers européens à explorer l'Afrique (1450 : Sénégal)

Ivoires (exemple : salières)

AKHENATON + NEFERTITI
Avant
Après
allongé
traits
arrondi
muscle
signifie le culte d'Aton (tous les Dieux)

Pourquoi les pyramides ?
Dieux
hommes
sceptres : crosse + fouet
ORAEUS (cobra)
Le némès : coiffe rayé
Couronne double
barbe postiche
Bas relief en creux

Afrique Subsaharienne
Très peu de documents écrits, mais transmission à l'oral

MALI

Le vol du BOLI

En 1931, deux membres de l'expédition Dakar-Djibouti, organisée par l'ethnologue français Marcel Griaule, volent le Boli, un objet sacré du peuple Bamana au Mali.
En 1994, un artefact sacré est volé au musée du Quai Branly à Paris, relançant les débats sur la restitution des oeuvres liés au colonialisme

NIGERIA

→ civilisation Nok

La civilisation Nok est l'une des plus anciennes cultures d'Afrique subsaharienne

ZIMBABWE = sociétés africaines sont animistes (//esprit)
pas d'oeuvre signée, mais les artistes étaient pourtant reconnus

BENIN : reine mère IDIA
La reine mère Idia est un exemple remarquable de leadership féminin dans l'histoire africaine, et son héritage perdure à travers les arts et les traditions du royaume du Bénin.

KONGO : crusifix Kongo

Aimé CESAIRE revendique le concept de « négritude » et revandique ainsi l'existance de l'idendité noire

DJENNE
Terre cuite

Tête d'IFE
(fonte à la cire perdue)

Rhinoceros de MAPUNGUBWE
(or)

Venus noire
Effigie des BETSI (Gabon)

crusifix avec charge magique

Le Royaume du DAHOMEY est conquis par la France (1892)
Malgré le combat des femmes amazones, le roi Behanzin (mi Homme/mi requin) se rend aux français (1894)

ARTS MEDITERRANEENS

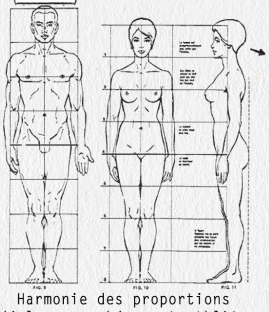
ART PARIETAL
3 fonctions
- CROYANCE — idoles
- DECORATIF — objets usuels
- PUISSANCE — exalter la force

ART GREC
1 fonction
- RELIGIEUSE — au service de la vie votive (temples...)

GRECE

7 siècles d'évolution pour satisfaire les Dieux. Pour cela, ils s'inspirent des civilisations Egéennes (-750 AV. JC)
Les Kouros et Korè (ou Korai, au pluriel) sont des statues typiques de la Grèce archaïque

KOUROS — CANON GREC (Polyclète) — KORÈ (femme)



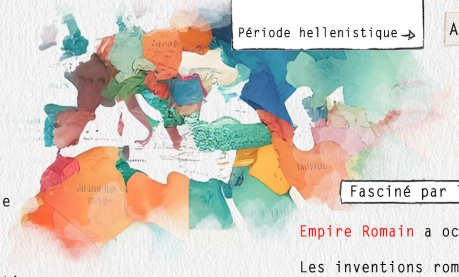
Harmonie des proportions idéales pour héros et athlètes + symétrie

EMPIRE GRECQUE

- Grèce Antique — Minoens (Roi Minos), Mycéniens (Mycène)
- Ages obscurs — Disparition écrits + arts — - 1 100 à - 800 AV. JC

GRECE ANTIQUE (+) Alexandre le Grand en -323 AV. JC.
- Période Archaïque
- Grèce classique
- Période hellenistique

- ART ARCHAIQUE — Posture rigide, Anatomie inexacte, Femme habillée
- ART CLASSIQUE — Posture naturelle, Homme musclé, Visages idéalisés
- ART HELLENISTIQUE — Saisir l'instant, Sentiments, Corps en mouvement



EMPIRE BYZANTIN

330 à 1453 puis chute de Constantinople

Aube du christianisme
Edit de Milan (313) = autorise art chrétien
règne de Justinien

Défenseur des Arts // Cosme de MEDICIS

726 à 843 : interdiction de toute forme d'idôlatrie

ROMAIN

Fasciné par l'art GREC = beaucoup de copies

Empire Romain a occupé environ 5 millions de km²

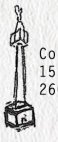
Les inventions romaines ont façonné non seulement leur propre civilisation mais aussi de nombreux aspects du monde moderne.

Leurs innovations dans les domaines de l'ingénierie, du droit, de l'architecture et de l'administration ont laissé un héritage durable et influent.

Invente le béton (sèche vite, solide ...)
Le Camée = technique de gravure très fine

« Reliefs historiques » (frise)

Tesselle mosaïque



Colonne Trajane
155 scènes
2600 personnages

ISLAM

- 570 Naissance de Muhammad (prophète)
- 622 fonde Islam à Medine (l'Hegire) = exil

- Empire MOGHOL — Delhi
- Empire OTTOMAN — Istanbul (palais de Topkapi)
- Empire SAFAVIDE — Téhéran

Minaret de DJAM
65 m
Frise calligraphique
Afghanistan

art du livre (miniatures) CF:BEHZAD

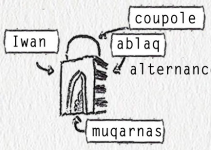
Kalila wa Dimma
fables (inspire LA FONTAINE)

Les musulmans n'ont pas toujours refusé que leur prophète soit représenté
La céramique blanche à décor bleu est le fruit d'échanges entre art chinois et art islamique
Gabriel guide Muhammad à 1000km au nord (Jérusalem) et y rencontre Allah (Dieu)

Muhammad s'est envolé ici

Salle fermée sur 3 côtés
DOME DU ROCHER (Jérusalem)

Calligraphie (art de bien écrire)
- coufique (angulaire)
- cursif (souple)



alvéoles décoratives

YAQUE, L'animé et l'inanimé (1925)
notre perception évolue en fonction de nos connaissances

ARCHITECTURE

« L'architecture n'est pas seulement un métier,
c'est une forme d'art dans laquelle la pensée se matérialise »

Norman **FOSTER**

ARCHITECTURE

De la pyramide de Khéops à l'Empire State Building, l'architecture témoigne de l'évolution des civilisations, des avancées technologiques et des aspirations esthétiques de l'humanité.L'art de l'architecture est l'expression de la créativité humaine à travers la conception et la construction d'espaces habitables et fonctionnelsIl s'agit du premier art.

La plus ancienne architecture au monde date de 9500 AV. JC (en Turquie, à Göbekli Tepe, site archéologique)

De Architectura (15 AV. JC) (VITRUVE)

utilité (Utilitas) + beauté (Venustas) + solidité (Firmitas)

colonnes : dorique, ionique, corinthien

Cariatide (femme) ou atlante (homme)

linteau, allège, soupirail, soubassement

encorbellement

pilastre (antre) élément de déco sur une façade

faitage

trémie, patio, atrium, domus (maison)

Pour bâtir une cathédrale

arc boutant, clé de voute, contre fort

EUROPE architecture romaine

ORIENT architecture gothique

+ haut

Corde à 13 noeuds + plombs + équerre

5, 3, 4 — être droit

ANTIQUITE

- 3000 — Egypte ancienne — funéraire et sacrée — khéops

- 2100 — Iran — Ziggurat d'Ur — briques séchées

-800 — Grèce — Art Hellenistique — Utilisation de poteaux Poutres Colonnes Entablement frises pour décoration — Acropole

-500 — France — Art romain — fin de l'utilisation de poteaux — Colisée (Rome) Maison carré (Nice)

ARCHITECTURE ANTIQUE

MOYEN AGE

500 — Turquie — Art byzantin — Devient une mosquée en 1453

700 — Amérique pré colombienne — MAYAS — Uxmal

700 — Israel — ART ISLAMNIQUE — Dome du Rocher

ARCHITECTURE ROMANE (950 à 1150)

1200 — France — NEF — voutes en berceau croisée d'ogives

ARCHITECTURE GOTHIQUE

Initiallement « Francigenum opus ». En Italie, renommé « Gotico » par la ressemblance avec des habitations primitives des fôrets germaniques

RENAISSANCE

1500 — Russie — Moscou — Basile le bienheureux — ITALIE — Florence

1600 — France — Manierisme Rococo — Château de Versailles

ARCHITECTURE BAROQUE

1700 — Angleterre — Retour aux origines de l'architecture — Londres — Westminster

ARCHITECTURE NEO CLASSIQUE

EPOQUE CONTEMPORAINE

1884 : invention des gratte-ciel (Chicago) + début de l'Art Nouveau

1900 — ANGLETERRE — architecture métalique — Chrystal Palace Londres — Tour Eiffel Paris

1920 — ALLEMAGNE — murs rideaux pilotis art deco + techniques — BAUHAUS

1924 — HOLLANDE — couleurs primaires — concept du less is more — lignes droites pas d'ornements géométrie — villa Schroder

1927 — FRANCE — Manifeste du Corbusier — Pilotis Plan libre Façade libre Fenêtre bandeau Toit terrasse — Villa Savoye — concept de promenade architecturale

MODERNISME — NEOPLASTICISME CONSTRUCTIVISME

1928 : CIAM (Congrès International d'Architecture Moderne)

1932 — USA — Chrysler Building

1935 — USA — Maison sur la cascade — Mont Rushmore

ART DECO — ARTCHITECTURE ORGANIQUE

1971 — FRANCE — Musée Pompidou — espaces plus grands — canalisation à l'ext. du bâtiment

1973 — AUSTRALIE — Acier Verre Béton Assymétrie — Opéra de Sydney — 16 ans de construction

1983 — USA — CHINE — Centre National des arts du spectacle

ARTCHITECTURE HIGH TECH — POST-MODERNISME

1992 — CANADA — 1000 de la gauchetiere

1997 — ESPAGNE — Bilbao — Musée Guggenheim

DECONSTRUCTIVISME BIO MIMETISME

Louis Sullivan « La forme suit la fonction »

Année. — N° 13 559

ABONNEMENTS

Seine et Seine-et-Oise

Mois	5 fr.
Mois	9 fr.
An	18 fr.

Départements et Colonies

Mois	6 fr.
Mois	11 fr.
An	22 fr.

Étranger

Mois	8 fr.
Mois	15 fr.
An	30 fr.

Le Petit Pa

5 centimes — Le plus fort tirage des journaux du monde entier

ÉDITION DE PARIS

MALADIES SALUTAIRES

Voilà qui fleure le paradoxe ! direz-us en lisant ce titre ; peut-il exister s maladies salutaires, et n'est-ce pas lter que d'employer un pareil lan-ge ? Rien de plus exact cependant, et ne sera pas malaisé d'en établir la monstration. Ne vient-on pas d'an-ncer, dans les milieux scientifiques plus autorisés, que le microbe du roncle est le meilleur antagoniste du ille de la diphtérie ; en d'autres ter-s, qu'il suffit d'inoculer des staphy-oques — c'est le nom donné aux crobes du furoncle — à des sujets eints du croup, pour que celui-ci s'at-ue, au point de devenir inoffensif ? médecin américain n'a-t-il pas déjà nstaté que le cancer ne fait pas bon nage avec l'érysipèle, et n'y aurait-il s là une indication pour le traitement la terrible affection ? L'érysipèle nt essentiellement inoculable, pour-oi ne tenterait-on pas, si ce n'est déjà l, de « substituer » un mal transitoire d'issue souvent heureuse à une lésion ronique et de dénouement presque ujours fatal ?

***

N'est-ce pas, d'ailleurs, ce qu'on ob-rve pour la variole ? La vaccine, qui si bénigne, dans la généralité des , ne confère-t-elle pas l'immunité -à-vis de la petite vérole, dont on ne rait prévoir d'avance les complica-ns ? Et ce que nous disons de la riole, nous pourrions le dire de tou-les maladies (fièvre typhoïde, rage, ste, choléra), dont une inoculation éventive nous préserve, ou, du moins, énue considérablement la gravité.

Cette méthode de l'inoculation qu'on du reste, fort perfectionnée depuis, nous devons le reconnaître, très

sous l'influence de l'intoxication paludéenne.

Un docteur de New-York a rapporté de son côté que, dans la province de Washington, où dominent les fièvres de marais, il n'existe pas d'exemples de phtisie développée sur les lieux ; il ajoute qu'un marais ayant été converti en étang, les fièvres intermittentes endémiques y furent remplacées par la tuberculose. La population ayant pétitionné et obtenu la suppression de l'étang, ou, ce qui est synonyme, le rétablissement du marais, les choses prirent une tournure opposée.

Il y a donc des maladies qui se contrarient, des affections qu'on peut dire « antagonistes » ; et, de ces notions trop peu connues, même dans notre microcosme médical, découlent des conséquences que l'on peut déjà pressentir.

Docteur CABANES.

La Fin d'une Conquête

La prise d'Aïn Galaka par le colonel Largeau, et la pénétration d'une autre colonne dans le Tibesti, dont les hautes chaînes dominent les plateaux du Kanem, marqueront sans doute la fin de notre conquête dans l'Afrique Centrale.

Lorsque lord Salisbury signa avec la France la convention de 1890, qui partageait entre son pays et le nôtre la région septentrionale et occidentale du continent noir, il crut n'avoir laissé au gouvernement de la République qu'un « peu de sable à gratter » ; à ce moment l'entente n'était point cordiale entre Paris et Londres. L'événement a prouvé que le premier ministre britan[illegible] quelque peu déprécié, dans se[illegible] la contrée dont le lac Tchad [illegible] pale caractéristique. Les centa[illegible] liers de kilomètres carrés qui [illegible] pés progressivement par nos [illegible] Tombouctou à Abecher, sont p[illegible] plus fertiles aussi qu'on ne l'a[illegible] il y a un quart de siècle.

On peut s'étonner que cette p[illegible] session se soit effectuée à si peu de frais et avec de si faibles contingents. C'est avec

LA « JOCONDE » EST RETROUVÉE

Le célèbre tableau, proposé à un antiquaire, a été saisi à Florence et sera restitué à la France.

Menacé de destitution en cas d'erreur, M. Ricci, directeur des Beaux-Arts d'Italie, garantit énergiquement l'authenticité de l'œuvre confisquée.

Une nouvelle stupéfiante nous est parvenue hier d'Italie : la *Joconde*, l'incomparable chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, la divine Monna Lisa, à l'énigmatique sourire, a été retrouvée par un antiquaire [illegible]

d'une complète immunité et d'une indemnité fort respectable contre la restitution du chef-

L'ouvrier [illegible] dont nous av[illegible] me étant l'un[illegible] M. Bonneau, [illegible] port, a été [illegible] Durand, juge[illegible] gatoire d'iden[illegible]

Ce jeune h[illegible] ans — a vi[illegible] cence. Il a fo[illegible] va être vérifié[illegible] à la prison d[illegible] de tentative [illegible] plicité.

Une autre [illegible] sous-brigadier[illegible] pecteurs Bra[illegible] nommé Emile [illegible] imprimeur, à [illegible] rue de Bellevi[illegible] pables ?

Emilien Gl[illegible] cotte et veste[illegible] toutes jambes[illegible] cheveux au [illegible] l'attentat.

Quant à [illegible] verdâtre et s[illegible] lière, paraissa[illegible] probablement [illegible] Bonneau à co[illegible]

Celui-là, l'e[illegible] contre lui, q[illegible] bras, qui le p[illegible] minutes sans [illegible] nu aisément.

— C'est bie[illegible] t-il.

Un commer[illegible] firma les dir[illegible] dit avoir ape[illegible] par le petit p[illegible] mis de dépis[illegible] débouché, to[illegible] Pixérécourt. [illegible] eu tout loisir [illegible] détails de sa [illegible] quée.

ART MODERNE ET
ART CONTEMPORAIN

AUCUN DOUTE NE SUBSISTE : C'EST BIEN ELLE !

Nous reverrons au Louvre la belle Monna Lisa

La "Joconde" sera rendue à la France après une courte exposition à Rome.

Comment Perugia s'y prit pour enlever le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci

Ses négociations avec l'antiquaire florentin. Son arrestation. Il espérait une fortune de son larcin, comme le prouve une lettre adressée aux siens.

L'ouvrier italien Perugia qui déroba au Louvre le célèbre tableau

Le musée des Offices à Florence où le chef-d'œuvre de Vinci est déposé

ART MODERNE

ARISTOTE

Ethique à Nicomaque, 340 AV. JC

Toutes les actions des êtres humains sont décomposables en droit d'agir

AGIR PRATIQUE — PRAXIS — objet physique qui a une fonction

DROIT

AGIR THEORIQUE — THEORIA — produire une pensée, une logique

AGIR POETIQUE — POIESIS — objet physique sans but précis

Entre le XVIIème et le XIXème siècle en France, on a des critères pour évaluer la beauté d'une oeuvre.
En 1648, Louis XIV créait l'Académie Royale de la Peinture et de la Sculpture.
C'est elle qui donne le jour à la convention académique.

OEUVRE D'ART

- les seuls sujets de représentation sont classiques et chrétien
- formes naturelles obligatoire
- postures et gestes empruntés au classicisme et à la haute Renaissance
- composition équilibré harmonieuse unité classique

selon la convention académique

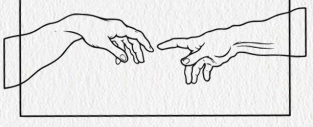
Parallèlement, en 1563 à Florence, on assite à la fondation de la première Académie et compagnie du dessin par Cosme Ier de Toscane (De MEDICIS). Elle se nomme « Arti del disegno » = arts du dessin

DESSIN

POUSSINISTE — ligne et dessin

INGRES

QUERELLE DES COLORIS



COULEUR

RUBENISTE — couleur et lumière

DELACROIX

Dialogue sur le coloris, 1673 (Roger de Piles)

La querelle a atteint son apogée dans les années 1670-1690, marquant une période de vive discussion et de débats théoriques sur la hiérarchie des éléments picturaux et sur ce qui constitue l'essence de l'art.

Elle a eu un impact significatif sur le développement de la peinture en France et en Europe, influençant les pratiques artistiques et les préférences esthétiques des générations suivantes.

1870 — ART MODERNE — 1950

De l'impressionnisme au Pop Art

ART
- ni utile ni moral
- se vaut à lui même

QUELQUES COURANTS

- FAUVISME — premier mouvement avant gardiste (bouscule les traditions) H. MATISSE — formes colorées simplifiées (vif)
- POINTILLISME — Divisionnisme (petites touches de couleurs juxtaposées) SIGNAC
- EXPRESSIONNISME — sentiments violents, puissants, émotions vives E. MUNCH
- NOUVELLE OBJECTIVITE — réalisme cru / dégout O. DIX
- CUBISME — montrer toutes les facettes, essaye de saisir la vérité G. BRAQUE
- FUTURISME — mouvement sur le même tableau G. BALLA
- BAUHAUS
  - ART TOTAL → textile + verre + architecture ...
  - ARCHITECTURE / FONCTIONNALISME → forme adaptée à une fonction
- SURREALISME — accéder à l'inconscient (écriture automatique) S. DALI
- DADAISTE — rejette la logique, la raison et les conventions esthétiques, favorisant l'absurde
- ART BRUT — pas de formation en art « art fou » J. DUBUFFET

L'art FIGURATIF (CONCRET) ≠ ABSTRAIT

- CONSTRUCTIVISME
  - 3D (Tour Tatlin)
  - 2D (MALEVITCH) (SUPREMATISME)
- ABSTRACTION LYRIQUE — formes libres DELAUNAY
- ABSTRACTION GEOMETRIQUE
  - COLOR FIELD (champ coloré)
  - HARD EDGE (bord net) M. ROTHKO

ART CONTEMPORAIN

En 1830, apparition de la photographie (Nicephore NIEPCE, 1827).

La photo devient le médium idéal pour faire des paysages et des portraits, choses que les artistes faisaient avant en peinture, comme Jacques Louis DAVID par exemple. La photo est une reproduction pure et véridique de ce que l'on voit. La peinture doit donc trouver un moyen de se distinguer de laphoto. La peinture va donc chercher à être novatrice en créant ce que la photo ne peut pas faire. On passe ainsi d'une période où l'institution cède sa place au marché de l'art pour définir ce qui est bien ou non.

Une nouvelle convention voit le jour, l'oeuvre d'art a un valeur en tant qu'objet, les copies n'ont plus aucune valeurs, ce qui n'était pas le cas avant.

non reproductabilité du processus de création

la nouveauté

authenticité

L'ART CONTEMPORAIN

OEUVRE D'ART — selon la convention d'originalité

L'art contemporain souhaite ressembler « a rien de ce qui a été fait avant lui ».
Il devient inaccessible et hermétique rapidement puisqu'il nécessite des connaissances en histoire de l'art. La Pop Culture permet justement de désacraliser l'art en le rendant plus accessible et moins élitiste. L'Académie des beaux arts (1816) remplace l'Académie royale et regroupe peinture, sculpture, musique et architecture. Ce qui compte durant des siècles est orientés vers l'imitation de la peinture. La scène doit raconter quelque chose.

SYNTHETISME Paul GAUGIN (1888)

Style de peinture caractérisé par une simplification de la composition,
des aplats de couleurs cernés et une utilisation subjective de la couleur.
Emile BERNARD et Louis ANQUETIN ont développés ce concept qualité de « cloisonniste »
en vertu des cernes utilisés pour délimiter les formes et teintes.
On qualifie de cell shading la technique similaire utilisé dans les jeux vidéos.

L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductabilité technique, Walter BENJAMIN (1935)

Une œuvre d'art possède une aura, une forme de sacralité caractérisée par une « distance inapprochable ». Cette aura est altérée par la reproduction mécanique (cinéma, photographie, etc.) mais cette altération offre un potentiel émancipateur, car elle permet la diffusion des œuvres à un large public. Avant l'avènement de la reproduction, une œuvre d'art remplissait une fonction culturelle spécifique. Avec la possibilité de reproduire les œuvres, se pose désormais la question de la manière dont elles sont exposées et perçues.

LE SALON

Exposition officielle annuelle de l'Académie des beaux-arts (du XVIIIème au XIXème)
En 1860, création des salonts alternatifs par des artistes progressistes,
appelé le Salon des refusés, ou encore le salon d'Automne (1903)

DEPUIS 1950

Expressionnisme abstrait

- **Action painting** → + DRIPPING (goutte) + ALL OVER (surface)
- **colorfield painting** → expérience est possible si le spectateur est consentant. Il se « plonge » dans le tableau → émotion(s)

Premier mouvement artistique entièrement américain.

Les « 18 irascibles » s'en prennent au président du Metropolitan Museum en 1950.
La raison est une exposition sur la peinture américaine actuelle.
Le problème est que le jury méprise les 18 signataires de l'exposition (POLLOCK, De KOONING, ROTHKO ...)

Nouveau réalisme (1960) Montrer une réalité banale.

Pop art (1960) Les artistes s'inspirent des médias (TV, BD, pub ...) objets du quotidien → art

Art minimal Effacer personnalité de l'artiste dans oeuvre d'art et modifier la perception selon le lieu (installation)

Optic art Peinture → lignes + formes géométriques. S'appuie sur la vision humaine pour créer des illusions d'optiques

Arte povera Le plus important n'est pas l'oeuvre finie mais le geste créateur.
Révolté contre le monde de l'art, s'oppose à un art dans des galeries et utilisent peu de moyen.

Art vidéo (1970) On parle de « photographie plasticienne »

Art numérique Art perceptuel, puisqu'il utilise nos 5 sens. Passage d'un monde analogique à un monde binaire

En 2019, sur les 100 artistes les plus côtés, seulement 12 femmes.

Avant qu'un enfant parle, il chante. Avant qu'ils écrivent, ils dessinent.
Dès qu'ils tiennent debout, ils dansent. L'art est la base de l'expression humaine.

Phylicia RASHAD

QUELQUES MUSEES DU MONDE

« La vocation du musée, c'est de transformer les objets en œuvres. »

André MALRAUX

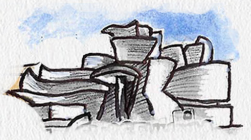
QUELQUES MUSEES DU MONDE

LE LOUVRE

Paris (FRANCE)
500 000 oeuvres

Philippe Auguste : Château fort
Henri IV : + Tuileries
Louis XIV : conservation oeuvres
1789 : musée
1989 : pyramide

GUGGENHEIM



Bilbao (ESPAGNE)
6 000 œuvres

1997 : inauguration

LE MET

New-York (USA)
2 millions d'oeuvres

1872 : inauguration

PALAIS DES DOGES

Venise (ITALIE)

1340 : inauguration

LE VATICAN

Vatican (ITALIE)

1400 salles + Chapelle Sixtine
1771 : inauguration

ORSAY

Paris (FRANCE)
Ancienne gare
6 000 oeuvres

1983 : inauguration

MUSEE HISTORIQUE DE L'ETAT DE MOSCOU

Moscou (RUSSIE)

4.5 millions d'oeuvres
et objets historiques

1872 : inauguration
Dynastie des Romanov

L'ERMITAGE

St Petersbourg (RUSSIE)

3 millions d'oeuvres
60 000 pièces 10000 salles 16000 peintures

1764 ; inauguration

NITEROI

Rio de Janeiro (BRESIL)
Environ 2 500 oeuvres

1996 : inauguration

LE LOUVRE ABU DHABI

Abu Dhabi (EMIRATS ARABES UNIS)

2017 : inauguration
23 galeries

YVES ST LAURENT

Marrakech (Maroc)
2017 : inauguration
4000 m²

NATIONAL GALLERY

Londres (ANGLETERRE)
2500 peintures
1824 : inauguration

PALAIS DE TAIPEI

Taïwan (CHINE)

¹.86 millions d'oeuvres
provenant de la cité interdite
Dynasties Quing + Song

1965 : inauguration

FONDATION LOUIS VUITTON

Paris (FRANCE)
2014 : inauguration

Architecte : Frank GEHRY

Je voulais concevoir un vaisseau magnifique qui symbolise la profonde vocation culturelle de la France

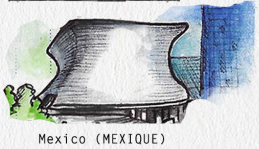
LE RIJKSMUSEUM

Amsterdam (HOLLANDE)

8 000 objets
80 salles

1885 : inauguration

MUSEE SOUMAYA



Mexico (MEXIQUE)

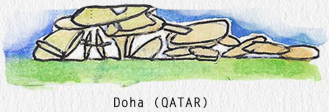
Porte le nom de la défunte
femme de Carlos Slim

Inspiration courbes de Rodin

6000 m²
64000 oeuvres

2011 : inauguration

MUSEE NATIONAL DU QATAR



Doha (QATAR)
2019 : inauguration
Surnommé la Rose des sables
Jean Nouvel (prix Pritzker)

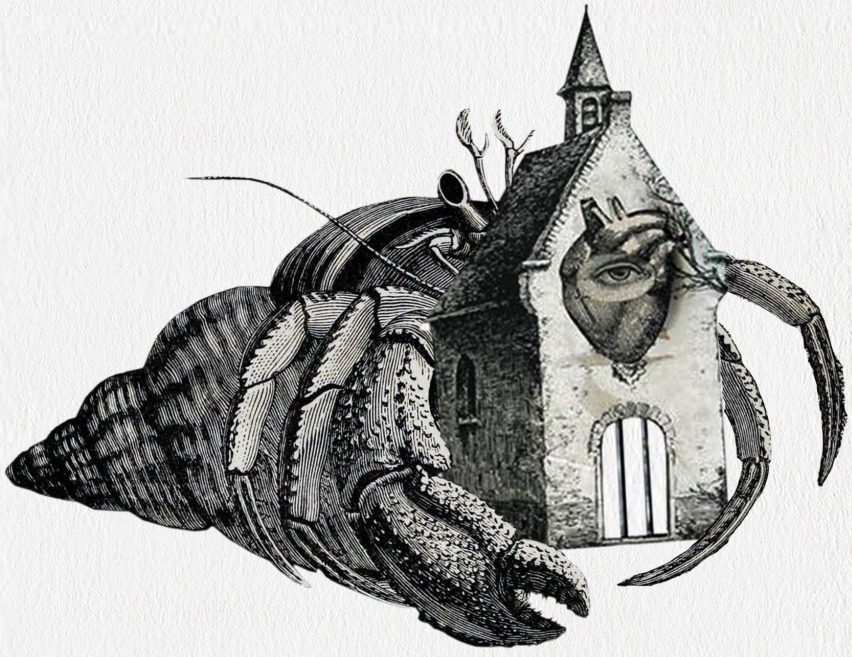
inspiration des formations de cristal naturelles connues sous le nom de roses des sables

MUSEE ART ISLAMIQUE

Doha (QATAR)

2008 : inauguration
Architecte : I. PEI

LES ARTS PLASTIQUES



LES ARTS PLASTIQUES

en 10 notions

Rosalind KRAUSS, Le champ élargi de la sculpture, 1979

FORME

sculpture
forme et matériau
ouverte / fermée
fonction
polyforme

au cours des 10 dernières années, on s'est mis à nommer sculpture les choses les plus diverses

La forme, qu'elle soit géométrique, abstraite, figurative ou autre, a été utilisée pour exprimer des idées nouvelles, des émotions et des concepts esthétiques dans un monde en mutation rapide.

Florence de MEREDIEU
Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne (1994)

ammoglyphe (oeuvres des premiers humains, il y a 130 000 ans)

ESPACE

espace de présentation
espace de création
spectateur
monstration de l'oeuvre (présentation dans l'espace)
espace indissociable de l'oeuvre (IN SITU)

L'espace n'est pas simplement un cadre neutre dans lequel les œuvres d'art sont placées, mais participe activement à la création de sens et à l'expérience esthétique

La peinture n'est que du temps devenu espace Olivier DEBRE

René PASSERON
Esthétique et poiétique (1990)

L'espace du sensible est une matière plastique et changeante Jacques RANCIÈRE

lieu de rencontre entre l'oeuvre et le spectateur

LUMIERE

LUX = religion
matériau
objet artistique
LUMEN (latin)
perception

Il y a des matériaux de lumière, soit qu'il la laisse passer en la colorant, soit qu'ils la réfléchissent, soit qu'ils l'émettent LE CORBUSIER

La lumière ne vient pas sur la toile, mais de la toile Howard HODGKIN

C'est ce que c'est, et ce n'est rien d'autre Dan FLAVIN

= expérience immédiate et pure de la lumière dans l'espace

COULEURS

Mélange
Camaieu
tons
Infini

Les couleurs varient selon les sociétés. Elles ont été utilisées pour marquer des distinctions sociales, symboliser des idéologies, exprimer des émotions et même révéler des croyances spirituelles profondes

Michel PASTOUREAU
Le petit livre des couleurs (2005)

Il n'y a pas de couleurs à proprement parlé mais des matières colorées. La même poudre d'outremer prendra une infinité d'aspects différents selon son liant (oeuf, fluide, gomme, lait...) Paul CEZANNE

MATIERE

oeuvre composée de matière
matériaux divers depuis le XXème

La matière, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux dans l'art Alberto GIACOMETTI

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, la peinture formait un espace, un objet fermé au spectateur. Les personnages du tableau étant absorbés par une activité et ignorant totalement la présence du spectateur, à quelques exceptions près ...

spectateur

c'est le regardeur qui fait l'oeuvre Marcel DUCHAMP

Michael FRIED,
La place du spectateur, 1990

l'oeuvre vu comme objet met une certaine distance vis-à-vis du spectateur, alors que l'espace du sensible l'invite à une expérience totale où tous ses sens sont convoqués, et pas seulement la vue ou l'ouïe

GESTE / CORPS

présence / absence
performance
Prolongement de l'action
corps = traces

Etienne SOURIAU
Vocabulaire d'esthétique (1990)

Le geste esthétique n'est pas simplement un mouvement mécanique, mais possède une dimension expressive et symbolique profonde

c'est une épaisseur de signes et de sensations qui s'édifie sur scène = expérience immersive et multi-sensorielle (performances) Roland BARTHES

SUPPORT

Matériaux
Formats
Espace
Velin (parchemin)
Toile
Soie (orient)
Lin (Renaissance)
Bois (Joconde)
XYLO (grec)
corps
Art pariétal (grotte)
Art rupestre (pierre)
LITHO (grec)

Le corps est mon premier outil d'expression Marina ABRAMOVIC

Le support, c'est le prolongement de la peinture Pierre SOULAGES

Le dessin ne se définit ni par ses outils, ni par son support, ni par sa visée, ni par son statut

Jacqueline LICHTENSTEIN

OUTILS

calames
crayons
Détournement
couteaux / brosses / pinceaux ...

Chaque outil porte en lui une promesse de transformation

David PYE
La nature et l'art de la fabrication (1968)

L'outil est une extension de ma main et de mon esprit Anish KAPOOR

ce n'est plus l'art qui imite la vie, mais c'est la vie qui imite l'art

Nicolas BOURRIAUD
Esthétique relationnelle, 1998

TEMPS

Narration = acte de langage
Vitesse
Contemplation
Image fixe = spectateur reconstruit mentalement le récit

Le temps est une dimension essentielle de l'œuvre d'art, à la fois dans sa création et dans sa réception.

Le temps est le matériau de mon art Christian BOLTANSKI

Georges DIDI-HUBERMAN
L'Image survivante : HDA et temps des fantômes selon Aby Warburg (2002)

LES ARTS PLASTIQUES

1563 Création de l'Académie des Arts de Florence

1577 Création de l'Académie des Arts de Rome

1802 Cours de dessin imposé à l'Ecole des garçons (Napoélon)

1925 Enseignement des arts plastiques

PLASTIKOS (GREC) → création de la forme par le modelage
→ évocation de la forme

Dominique CHATEAU

Arts plastiques, archéologie d'une notion, 1999

La Genèse des arts plastiques = liés à la manipulation de la MATIÈRE
aujourd'hui : performances, installations, ciné...
Art de la matérialité
arts plastiques = manipule matière puis s'étend (matérialité moins évidente) ex : art conceptuel

un artiste → FIGURA (figure sociale et culturelle)
→ autonome
→ créateur de sens

la salle d'arts plastiques : lieu où les élèves se fixent des objectifs élevés que l'Ecole leur permet d'atteindre

en cours d'arts plastiques, on peut tout faire, sauf n'importe quoi

tekhnê plastikê (grec ancien) = art du modelage
moyen d'expression
stimule l'imagination

ARTS PLASTIQUES

stimule la curiosité
participe à l'éveil culturel
esprit d'analyse et sens critique

accès culturel (mémoire, histoire)
enseigner l'autonomie, le projet de l'élève
Stephane TELLIER

pratique exploratoire réflexive
choix → initiative → autonomie
Gilbert PELISSIER

L'intelligence, ce n'est pas ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas
Jean PIAGET

Activité des artistes

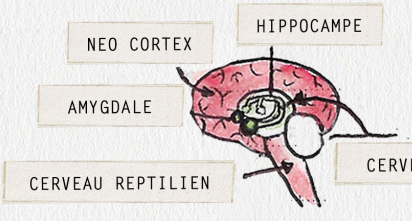
Cadre d'analyse
Auteur, site, concept, matériaux ...

Qu'est-ce qu'une oeuvre d'art ?
Yves MICHAUD

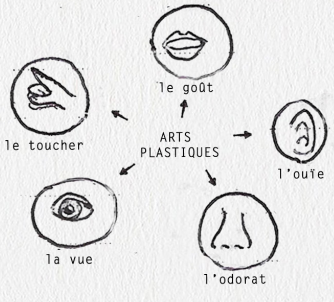
Production des oeuvres

Condition d'acceptation
Oeuvre d'art = objet physique (2D/3D) remplit une fonction d'esthétiqueet s'inscrit dans un mouvement artistique

Quelles zones sont stimulées ?



William GLASSER, Théorie du choix (1960)



appartenance
liberté
BESOINS → plaisir
C'est là que notre discipline intervient !
pouvoir
survie

CULTURE PLASTIQUE ET ARTISTIQUE

- Approfondir les propos sur l'ensemble des compétences attendues.
- Relire et décortiquer les rapports du jury

" Citations " + ref. artistiques (citer les oeuvres du corpus au moins une fois mais pas forcément dans l'intro)

Annonce de la **problématique + 3 sous questions** (= 3 parties) + avoir **approche sensible de plasticien**

Annonce du plan en lien avec Programme[1] pour répondre à cette problématique

Nous allons nous interroger sur ...

Nous verrons dans un premier temps comment ... puis ...

Mélanger et citer les documents proposés - articuler - analyser avec notre sensibilité de plasticien. Extraire les notions, les **confronter.**

conseil : **1 paragraphe = 1 idée** (un argument (une notion) + explication de l'argument + un exemple / illustration)

1	2	3	4	5	+ REF. PERSO	· artistes · théoriciens · pédagogues · philosophes

mise en tension avec ref. perso

Analyse du corpus : développer et argumenter une réflexion sur l'évolution des pratiques artistiques. Descriptifs et questionne les oeuvres pour dégager des **notions**

Programme (6 questions)

1.	**La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques**	Questionnement plasticiens
2.	**La figuration et l'image, la non figuration**	
3.	**La matière, les matériaux et la matérialité de l'oeuvre**	
4.	**La présentation et la réception de l'oeuvre**	
5.	**Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet**	Questionnement interdisciplinaire
6.	**Mondialisation de la création artistique**	Questionnement transversal

Le plan
1 - recherche et analyse
2 - conception (plan + axes + problématique)
3 - rédaction
4 - relecture

L'annoncer et le respecter (3 parties) = travailler fluidité et rigueur dans ma réflexion perso.
Aborder sur plusieurs approches (techniques, temporel, esthétique, plasticienne, philosophique = différent selon époque)
Distinguer les parties entres-elles (espace + **connecteur logique** pour articuler la pensée) + synthèse fin de chaque partie pour répondre à la problématique
S'assurer du propos en train d'être développé
Approche doit **être questionnante** (éviter trop chronologique)

Références

NOM, titre, date (Johannes VERMEER, La jeune fille à la perle, 1665)
une référence = contextualiser et extraire la pensée de l'auteur.
Maîtriser parfaitement les références qu'on convoque

Problématique = enjeu de notre métier d'enseignant. Avoir un angle d'approche intéressant.
Doit être clairement visible et présente. Permet de montrer au correcteur une approche problématisée du sujet qui pose de manière logique un cadre d'analyse relié au plan.

Citer les références mais aussi les articuler = **analyser en tant que plasticien, extraire les notions, les confronter.**

Conclusion
montrer en quelques lignes que tu es capable de **synthétiser** les idées pour clore ton propos + **ouverture** (l'IA, ...)

[1] *Tu ne dois pas parler des programmes, jamais dans l'épreuve de culture, jamais des enseignants ou des élèves !!! (Linda)*

PEDAGOGIE DES ARTS PLASTIQUES

LE SUJET PROPOSE MET EN REGARD ...

1 : PROBLEMATIQUE ARTISTIQUE
2 : TRANSPOSITION DIDACTIQUE
3 : DISPOSITIF PEDAGOGIQUE - SEQUENCE D'ENSEIGNEMENT

La séquence d'enseignement que nous proposerons se situera ... dans l'année scolaire
Au cours de notre développement, nous nous poserons la question de savoir en quoi ...

OBJECTIFS

DEVELOPPER PRATIQUE PLASTIQUE ET ARTISTIQUE DE L'ELEVE
ENRICHIR CULTURE ARTISTIQUE
DEVELOPPER CURIOSITE DANS LA CREATION
ACCOMPAGNER ELEVE DANS CHOIX ORIENTATION

TABLEAU SYNOPTIQUE

séances
1 (30 min) = présentation projet
2 (15 min) = verbalisation

bidimensionnelle (2D)
tridimensionnelle (3D)
image fixe et animée (video)
numerique
PRATIQUE
TEMPS
trace ?
carnet de travail ?

CE QUE LES ELEVES VONT FAIRE

FAIRE

PRE REQUIS
notions
compétences
savoirs (faire, être)

ENDOCONCEPT
retient mieux avec nos émotions

CE QUE LES ELEVES VONT APPRENDRE
Comment disposer physiquement les productions ?
Quelles questions précises ?
Vocabulaire spécifique
Lien pratique + REF

APPRENDRE

CE QUI SERA DIT AUX ELEVES
énoncé
situation / problème
posture personnelle : aide, oriente ...
démarche de projet / écrit
Les élèves font face à un problème ; ...

DIRE

Jerôme BRUNER, 1960
pédagogie spiralaire = meilleure ancrage des savoirs
Terminale
Première
2nd

PROGRESSION SPIRALAIRE
favorise METACOGNITION
revenir même notions
augmenter complexité
Pierre VERMERSCH

PROGRESSION CURRICULAIRE
Programme planifié
Le CURRICULUM reste flexible pour besoin de l'élève
notions : cycle 3/4 ...

REF. ARTISTIQUES

OEUVRES AU PROGRAMME

DOCUMENTER OU AUGMENTER LE REEL
Andreas GURSKY. 99 cents (1999)

AFFICHEES EN CLASSE

Joseph VERNET. La ville et la rade de Toulon, (1786)

ETUDE DE CAS

COURS EN PROPOSITION

INCITATION

La consigne oriente, la contrainte stimule

PROLONGEMENTS
interdisciplinarité (EPS ...)
transversale (JV, danse, théâtre)
progression

DOMAINES
INVESTIGATION
PRESENTATION
FORMALISATION

NATURE A L'OEUVRE
Rosa Bonheur, Labourage nivernais, (1849)

EVALUATION
diagnostique (amont)
formative (compétences) → PASSAGE A L'ECRIT, l'élève formalise son idée. Pas de note
sommative (Programme)
certificative (diplomante)

1 PRATIQUER LES ARTS PLASTIQUES DE MANIERE REFLEXIVE
EXPERIMENTER, PRODUIRE, CREER
METTRE EN OEUVRE UN PROJET ARTISTIQUE
John FLAVELL, développement cognitif, 1977
= recul réflexif sur la pratique

2 QUESTIONNER LE FAIT ARTISTIQUE
CONNAITRE
EXPLICITER
SITUER

VERBALISATION
COLLECTIVE
INDIVIDUELLE
PROGRAMMEE
SPONTANEE

COMPETENCES

CULTURELLES
ARTISTIQUES
COMPORTEMENTALES
Christian VIEAUX

CARNET DE TRAVAIL

OUTIL D'APPRENTISSAGE PAR METACOGNITION
DEMARCHE
Jean Michel ZAKHARTCHOUK, apprendre à apprendre, 2015

3 EXPOSER L'OEUVRE, LA DEMARCHE, LA PRATIQUE

Howard GARDNER
Théorie des intelligences multiples, 1983

GALERIE
Projet d'établissement
Favoriser réussite des élèves par la culture
Rayonnement

MAILLAGE TERRITORIAL ET CULTUREL
ADAGE
Artothèque

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
DAAC Délégation Académique à l'Action Culturelle
EAC Education Artistique et Culturelle

PEAC : Parcours d'Education Artistique et Culturelle
FRAC : Fonds Régional d'Art Contemporain (créé en 1982)

Dimension partenariale
Principes
Modalités

PEDAGOGIE DES ARTS PLASTIQUES

- **Dégager les enjeux du sujet**
- **Proposition d'élaboration pédagogique** doit être approfondie et **précise**
- S'appuyer sur des propos de **didacticiens** / pédagogues
- Histoire des arts (bien lire chaque termes)
- Question de la culture artistique doit être traitée

- **Etude de cas visible :**

présentation concrète et vivante d'une situation de cours.
objectifs, constats, hypothèses, remédiation … Aborder au fil de la séquence, relation constante avec questionnement (ex : élève allophone ?)

Confrontation des deux extraits	transposition didactique	proposition de séquence d'enseignement
Analyser + contextualiser + problématiser confronter les termes entre eux Reformuler le sujet = concepts ?	problématique artistique vers problématique d'enseignement	tableau **synoptique** La séquence se situera dans l'année … **incitation, pratique, évaluation, verba …** **etude de cas**

Le sujet proposé met en regard deux extraits …

Par la **confrontation de ces deux extraits**, je m'attacherais **dans un premier temps** à **contextualiser** les extraits des programmes afin de **dégager une problématique artistique**, pour ensuite opérer une **transposition didactique** pour dégager **une problématique d'enseignement.**

Ainsi, la **proposition de séquence d'enseignement** pour une classe de … à laquelle prendra part **une étude de cas** engageant ma réflexion sur les aspects liés à … (l'analyse d'œuvre dans mon projet d'enseignement.)

La problématique que cela soulève au regard des extraits de programme et de leurs échos dans l'HDA serait : " … ? ".

Afin d'amener l'élève à s'interroger sur toutes les hypothèses que cette problématique soulève …

Le choix ici opéré pour bâtir une problématique d'enseignement se veut être un focus de la problématique artistique proposée en amont " … ? "

La séquence que je propose s'intitule " … ". Le schéma qui suit renseigne le déroulé chronologique de la séquence, mais c'est la séance 2 qui sera particulièrement développée.

La séquence évaluera **les compétences** suivantes " … "

1 - Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive
2 - Questionner le fait artistique (**C**onnaitre, **E**xpliciter, **S**ituer) + verbalisation
3 - Exposer l'oeuvre, la démarche, la pratique

L'objectif de la séquence est la suivante ; il s'agit pour l'élève de se questionner sur …

La salle d'arts plastiques est un espace ouvert composé de plusieurs pôles permettant la pluralité des pratiques (**faire un croquis**)
- pratique bidimensionnelles
- pratique tridimensionnelles
- pratique pratique de l'image fixe, mobile et numérique (APN, imprimante, postes informatiques)

D'un point de vue **théorique** … utilisation d'un carnet de croquis
D'un point de vue **culturelle** … rencontre des œuvres et démarches d'autres artistes.
Il est donc ouvert à une **pratique réflexive** singulière dans laquelle il questionne des intentions et faits artistiques.

La situation 1 est à la fois incitative et fil conducteur de la séquence, dans une **visée spiralaire** (// Jerôme BRUNER)

Par conséquent, tout ce qui sera analysé contribuera à … (second extrait du Programme).

Mise en commun : les élèves font **émerger le vocabulaire** mobilisé par la suite (présentation, socle, cartel …). Ritualiser une amorce d'analyse par des questions simples (quoi ? Comment ? Pourquoi ?)

Le point d'orgue de ce projet " musée couloir " sera les portes-ouvertes.

Le champ des pratiques investies est laissé libre …
L'enseignant répond au besoin matériel dans un premier temps, puis profite rapidement de ce temps pour **accompagner personnellement** les élèves.

Pour conclure, ce sujet permet de mettre en avant …
Les aspects surtout développés liés à l'**analyse d'œuvre** dans **l'étude de cas** sont …

PEDAGOGIE DES ARTS PLASTIQUES

Dans l'intro

= maîtriser les cycles (ex : médiations entre les élèves, œuvres à l'artothèque prêtées et expliquées aux CM …)
= situer extrait du Programme au vue des différentes entrées

Situer la séquence dans l'année.

= séquence transversale (spécialité cinéma, théâtre, danse …)
= **situation problème** (Bernard André **GAILLOT** : démarche de PROJET, évaluation par compétences, situation-problème)
= convoquer un pédagogue en lien avec le propos, et non gratuitement

= perspective **spiralaire** (Jerôme **BRUNER**, 1960): concepts fondamentaux introduits tôt, puis revisités et approfondis de manière cyclique à des niveaux croissants

= **voilà ce que je veux que les élèves apprennent**, ce qu'ils vont faire (lister les possibles)
= **tableau synoptique** (nombre d'heures, temps, numéroter les étapes …)

évaluation
= temps d'évaluation, oraux ponctuels …
= diversité des évaluations, selon moment de la séquence (diagnostique, début, puis verba, puis par compétences …)

= concept d'**ENDOCEPT** (L'endocept, lorsqu'un concept est rattaché à l'émotion, est toujours présent dans la mémoire de l'élève) introduit par Silvano **ARIETI**)

= parler de la différenciation (empathie, bienveillance, intelligences multiples)
= **statut de l'erreur comme levier** (socio-constructivisme) = dans le cadre du **socio-constructivisme**, l'erreur est perçue non pas comme un échec, mais comme une étape importante dans le processus d'apprentissage.

= **MÉTACOGNITION** = *penser sur sa propre pensée.* (Apprendre à apprendre) = Lev **VYGOTSKY** / Jean **PIAGET** (théoriciens)

= carnet de travail : outil personnel dès la seconde. Obligatoire au BAC **sur l'année de terminale.**

= dimension partenariale (oeuvres de l'artothèque, mise sous tension avec travaux d'élèves)
= contextualiser, poser des questions, émettre des hypothèses.
= baliser la séquence, insister sur **l'aspect curriculaire**

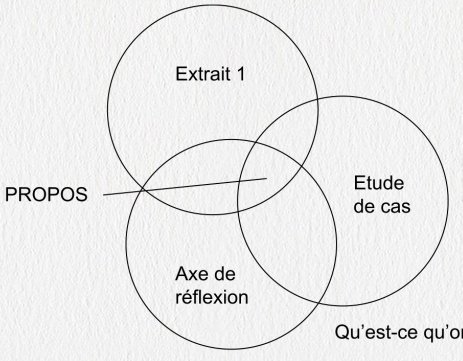
Approche SPIRALAIRE	Approche CURRICULAIRE
revenir régulièrement sur les mêmes concepts tout au long de l'apprentissage, mais avec degré de **complexité plus élevé.**	**programme structuré et planification d'enseignement, assure progression claire et ordonnée**. Le **curriculum** peut être flexible en fonction des besoins des élèves.
ex : *d'abord chiffres, puis additions, puis multiplication …*	**ex** : *un programme peut diviser les compétences en thèmes à enseigner sur une période*
avantages : *favorise assimilation en profondeur + consolidation des acquis. Favorise la **métacognition, car elle amène l'élève à réfléchir sur sa propre progression.***	**avantages** : *garantir une couverture complète des connaissances nécessaire à l'élève. Peut intégrer objectifs à long terme et évaluations continues pour ajuster l'enseignement en fonction de l'évolution de l'élève.*

= se mettre à la place de l'élève (comment il réceptionne la leçon)
= quelle compétence ? culturelle, artistique, transversale, plasticienne, théorique …

= fiche de suivi du travail (démarche **résolutive** : élève construit son projet (choix initiative, fait ses propres choix)

= recours systématique au **carnet de travail** (outil personnel de métacognition)

= penser la monstration = RAYONNEMENT de l'établissement (galerie/DRAC/DAAC/partenaires locaux) = **maillage**
= croquis de la salle, avec des termes spécifiques.
DIGIPAD = gratuit, respect de la norme RGPD.



Qu'est-ce qu'on fait de ça avec les élèves = transposition didactique

ARTS PLASTIQUES AU LYCEE

questionnement plasticiens (1) = situation de pratiques + questionnements à déduire (75%)

1 ▷ La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques[1]

Représentation du corps **et** de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques

OPTION ARTS PLASTIQUES

→ Dessiner pour créer, comprendre, communiquer
☐ Les différents statuts du dessin
☐ Les conceptions contemporaines du dessin
☐ Les approches conduites depuis la classe de seconde sont poursuivies

→ Représenter le monde, inventer des mondes
☐ La ressemblance et ses codes
☐ Le dispositif de représentation
☐ La représentation du corps

→ Dessiner sur de nouveaux supports et formats, à diverses échelles, avec de nouveaux outils dont les outils numériques
☐ La pratique artistique du dessin

→ Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions
☐ le rapport au réel
☐ la représentation du corps et de l'espace

→ Détourner, réinventer, croiser les modalités et les visées du dessin
☐ Autonomie et extension du dessin

→ Faire dialoguer ou métisser diverses conceptions de la représentation
☐ Représentation de l'espace et du corps dans les arts du monde

SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES

→ Le dessin
☐ Appréhension et compréhension du réel
☐ Intention et communication
☐ Expression et création

→ L'artiste dessinant
☐ Outils du dessin conventionnels, inventés, détournés,
☐ Extension du dessin
☐ Relation du corps au dessin

→ Rapport au réel
☐ Représentation et création
☐ Moyens plastiques et registres de représentation

→ Représentation du corps et de l'espace
☐ Conceptions et partis-pris de la représentation du corps
☐ Questions éthiques liées à la représentation du corps
☐ Conceptions de la représentation de l'espace
☐ Modalités de la suggestion de l'espace
☐ Conceptions et modalités de la représentation de l'espace et du corps dans les arts du monde

2 ▷ La figuration et l'image, la non-figuration

Figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative

OPTION ARTS PLASTIQUES

→ Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques
☐ La figuration et la construction de l'image
☐ Le temps et le mouvement de la figuration

→ conjuguer ou hybrider les espaces de la narration figurée avec le lieu, le texte, la voix, le son, le mouvement
☐ la figuration et la construction de l'image
☐ temps et mouvement de la figuration
☐ narration figurée, supports et langages

→ Mobiliser, citer, recréer, détourner des codes de l'image, de la narration figurée ou de la non figuration
☐ dispositifs et rhétoriques de l'image figurative
☐ la non figuration

SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES

→ Figuration et construction de l'image
☐ Espaces propres à l'image figurative
☐ Dialogues de l'image avec le support, l'écrit, l'oral
☐ Dispositifs de la narration figurée
☐ Dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieux
☐ Rhétoriques de l'image figurative

→ Passage à la non figuration
☐ Systèmes plastiques non figuratifs
☐ Processus fondés sur les constituants de l'oeuvre ou des langages plastiques
☐ Détermination de l'abstraction

3 ▷ La matière, les matériaux et la matérialité de l'oeuvre

Propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques

OPTION ARTS PLASTIQUES

→ Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants
☐ Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation
☐ La relation du corps à la production artistique
☐ L'objet et l'espace comme matériau en art

→ créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non artistiques dans une création
☐ les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation
☐ l'élargissement des données matérielles de l'oeuvre
☐ la relation du corps à la production artistique

→ affirmer le potentiel plastique et artistique de la matérialité ou de l'immatérialité
☐ valeur expressive des matériaux
☐ extension de la notion de matériau

SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES

→ Propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation
☐ Matières premières de l'oeuvre
☐ Caractéristiques physiques et sensibles de la matière et des matériaux
☐ Modalités et effets de la transformation de la matière en matériaux
☐ Matériaux de la couleur et couleur comme matériau de l'oeuvre
☐ Valeur expressive des matériaux

→ Elargissement des données matérielles de l'oeuvre
☐ Introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique
☐ Traitements et usages de la lumière dans une pratique plastique
☐ Autonomie de la lumière
☐ Extension de la notion de matériau

→ Reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l'immatérialité de l'oeuvre
☐ Question de la cohérence plastique
☐ Valeur artistique de la réalité concrète d'une création plastique
☐ Question sur l'authenticité de l'oeuvre
☐ renouvellements de l'oeuvre

[1] SECONDE + PREMIÈRE + TERMINAL
OPTION ARTS PLASTIQUES (3h semaine) + SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES (4h en 1ère puis 6h en Terminal)

4 ▷ La présentation et la réception **de l'œuvre**

Conditions et modalités de présentation du travail artistiques : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes

OPTION ARTS PLASTIQUES

→ Présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche
☐ L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre
☐ La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation

→ Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur
☐ La présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace de présentation
☐ Conditions et modalités de la présentation du travail artistique
☐ Sollicitation du spectateur

→ Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique
☐ L'exposition comme dispositif
☐ L'exposition comme objet

SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES

→ Conditions et modalités de la présentation du travail artistique
☐ Prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre
☐ Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre
☐ Pratiques de l'in situ, du ready-made

→ Sollicitation du spectateur
☐ Accentuation de la perception sensible de l'œuvre
☐ Rapport au contexte de présentation et de diffusion

→ Contextes d'une monstration de l'œuvre
☐ Atelier d'artiste et monstration de l'œuvre entre pairs ou à des spécialistes
☐ Monstration à un public large ou restreint dans des espaces spécialisés
☐ Les lieux non spécialisés et les monstrations éphémères

→ Fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs :
☐ Diffusion d'une création par l'exposition,l'édition, le numérique
☐ Élaboration,écriture et formalisation de l'exposition
☐ Mises en espace, mises en scène, scénographies
☐ Évolution des concepteurs d'exposition et de la diffusion des œuvres

→ Monstration de l'œuvre vers un large public
☐ Élargissement des modalités et formes de monstration, de réception de l'œuvre
☐ Démultiplication des formes de monstration et diffusion
☐ Données et modalités d'une médiation

→ L'exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l'œuvre et de l'art
☐ Soutiens à l'affirmation de l'œuvre
☐ Diversité des écrits sur l'œuvre et autour de l'œuvre
☐ Questions de l'accroche et de la trace de l'exposition
☐ Diversité des espaces et des temporalités de l'exposition

5 ▷ L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre

OPTION ARTS PLASTIQUES

→ Prévisualiser un projet, représenter une production en cours de réalisation ou achevée
☐ Les processus allant de l'intention au projet
☐ La formalisation du projet et des choix de production de l'œuvre

→ Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique artistique
☐ Le projet de l'oeuvre
☐ L'oeuvre comme projet

SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES

→ Projet de l'œuvre :
☐ Structuration d'une intention et d'un projet en vue de réaliser l'œuvre
☐ Langages et supports de communication de l'intention ou du projet

→ Œuvre comme projet :
☐ Processus créatif, intentionnalité, formalisation, non-directivité de l'artiste
☐ Devenir du projet artistique

6 ▷ La création à plusieurs plutôt que seul

OPTION ARTS PLASTIQUES

→ Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources individuelles ou collectives
☐ Le partage des compétences ou des tâches
☐ Les différences entre collaboration et co-création artistiques

→ Développer des projets et démarches de création fondés sur la collaboration ou la co-création
☐ Détermination d'une création à plusieurs
☐ Economie de la production collective

SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES

→ Contextes et dynamiques de collaboration et co-création

☐ Traditions et approches contemporaines de l'atelier collectif ou du collectif d'artistes
☐ Déterminismes de la création à plusieurs
☐ Économie de la production collective

ARTS PLASTIQUES AU LYCEE

→ + 2 entrées :

5 ▷ champ de **questionnements artistiques interdisciplinaires (2)**

- **Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet** : environnement et usages de l'œuvre ou de l'objet[2]

- avec cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo
- avec théâtre, danse, musique
-

6 ▷ questionnements artistiques transversaux (3)

OPTION ARTS PLASTIQUES (études de cas) 3 heures / semaine		SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES 4 heures (Première) + 6 heures (Terminal)
2nd	**Se penser et se situer comme artiste**	**L'artiste et la société** *Faire œuvre face à l'histoire, la politique*
1ere	**L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts**	**L'art, les sciences et les technologies** *Dialogue ou hybridation*
Term	**se construire comme spectateur sensible + critique**	**Mondialisation de la création artistique** *Métissages ou relativité des cultures du monde*

3 champs de questionnements

- questionnement plasticiens (1) = (75%) **I.P.F.**
- questionnements artistiques interdisciplinaires (2)
- questionnements artistiques transversaux (3)

3 domaines des questionnements plasticiens (1)

↗ **INVESTIGATION** et de la mise en oeuvre des langages des pratiques plastiques

→ **PRÉSENTATION** des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique

↘ **FORMALISATION** des processus et des démarches de création

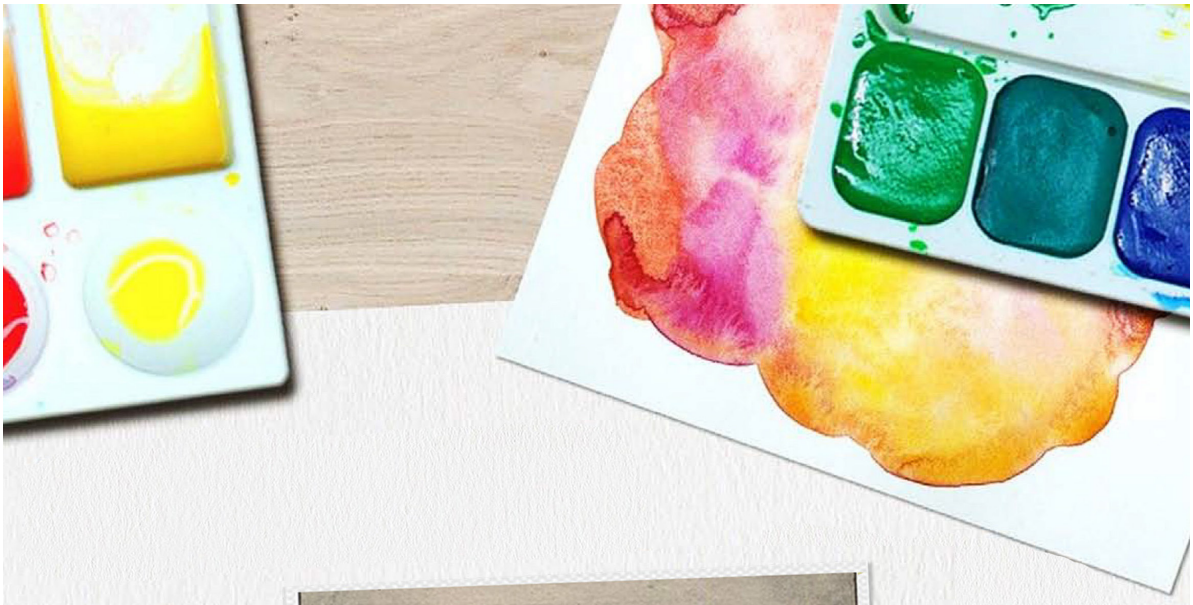
[2] **épreuve de culture plastique et artistique**

OUVRAGES DIDACTIQUES

Paul **ARDENNE**	**Pratiques contemporaines, l'art comme expérience, 1999**	idée de l'**art comme expérience**, plutôt que comme simple objet ou représentation. Examine comment **les artistes transforment la perception du spectateur** et **interrogent les limites** de l'art dans un contexte en constante évolution. Art du XXème siècle = art du « réel », de l' « expérience ». *Expérience*, du latin ***experiri***, signifie **faire l'essai** - éprouver quelque chose.
Jean-Pierre **ASTOLFI**	**L'erreur, un outil pour enseigner, 1992** // Taoïsme (Lao-Tseu, Confucius) = échec, fondement de réussite	**erreur = outil péda. pour apprendre** non pas un échec, mais un **outil essentiel pour l'apprentissage.** 8 types d'erreurs - compréhension du sujet - erreur de motivation : pas d'intérêt ***le modèle de l'empreinte*** : élève reçoit passivement le savoir, comme une empreinte laissée sur du papier. L'erreur est perçue comme quelque chose à corriger immédiatement Jean-Pierre Astolfi critique ce modèle car : - ne prend pas en compte la construction active des connaissances - ni valeur pédagogique de l'erreur
Jérôme **BRUNER**	**The process of education, 1960**	**pédagogie spiralaire** = meilleure ancrage des savoirs **les élèves construisent de façon régulière ce qu'ils ont déjà appris.**
Yves **CHEVALLARD**	**La transposition didactique, 1985**	**1 - savoir savant** ↓ **2 - savoir enseignable / enseigné** ↓ 4 - **savoir appris** : ce que les élèves ont appris ?
Marcel **DUCHAMP**	**Le processus créatif, 1957** (6 pages)	Genèse de l'œuvre et **coefficient artistique = écart entre intention et résultat** de l'œuvre. Écart inévitable, hasards et imperfections rend chaque oeuvre unique
Laurence **ESPINASSY**	«Soyez créatif et original », revue, 2018	- La créativité s'enseigne-t-elle ? notion de ***capacité créatrice*** (**Winnicott**, 1971) - clarifier les attentes envers les élèves
Michael **FRIED**	**La place du spectateur, 1990**	- Le sacrifice d'Isaac (1601) Son fils jette un regard qui implore le **spectateur**, du jamais vu dans l'HDA occidental.
Bernard André **GAILLOT**	**Arts plastiques, éléments d'une didactique critique, 2006** *- Évaluer, c'est accompagner -*	**situation problème** (tension) place de l'élève dans **pratique réflexive** Encourage les enseignants à **amener les élèves à réfléchir sur l'art**, à interroger ses significations et ses implications dans la société Art n'est pas seulement une question de forme et de technique, mais aussi un moyen d'expression lié à des enjeux culturels et politiques. objectif = **développer une posture critique** chez les élèves
Bernard **MICHAUD**	**Enseigner des problèmes, 1990** (conférence)	- Enseigner des problèmes, pas des solutions - Favoriser la recherche et l'exploration - Une **pédagogie de la réflexion (pensée critique) =** encourage l'élève à questionner et expérimenter plutôt que de récupérer savoirs de manière passive.

OUVRAGES DIDACTIQUES

Philippe **MEIRIEU**	**Apprendre, oui, mais comment ? 1987**	**conflit cognitif** : enseignant confronte l'élève en situation qui remet en question ses connaissances antérieures pour l'amener à reconstruire un savoir. **apprentissage par projet** : élèves acteurs de leur formation en travaillant sur problématiques concrètes, donnent du sens aux apprentissages **etayage** : inspiré par Vygotski et Bruner, l'enseignant accompagne progressivement l'élève en lui apportant une aide adaptée à son niveau. **pédagogie différenciée** (active, réflexive, inclusive) plan **PSYCHO-AFFECTIF** (partir de l'élève pour apprendre)
Jean **PIAGET**	**La formation du symbole chez l'enfant (1945)** *" L'intelligence, ce n'est pas ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas "* • Chez **PIAGET** : La mise en commun permet de comparer les représentations mentales de chaque élève et de provoquer des conflits cognitifs qui stimulent la réflexion et la réorganisation des connaissances. Le **langage est le signe de la compréhension** • Chez **VYGOTSKI**: L'échange et discussion dans un groupe = renforcer la compréhension mutuelle + permet aux élèves d'apprendre les uns des autres dans une dynamique collective	**Vygotski** = socioconstructivisme enrichit les idées de Jean PIAGET en soulignant l'importance de l'**interaction sociale** dans **l'apprentissage**. **Zone Proximale de Développement** apprentissage est optimal = écart entre ce qu'il peut faire seul et ce qu'il peut accomplir avec adulte **Travail en groupe et apprentissage** **Piaget** : apprentissage = développement individuel **Vygotski** : apprentissage = processus fondamentalement social. Dans un travail de groupe, dans un contexte particulier, l'élève retiendra davantage. Mise en commun est cruciale pour l'apprentissage est une convergence entre les approches de Piaget et de Vygotski
Etienne **SOURIAU**	**Vocabulaire d'esthétique, 2010**	**Matière :** constitue la substance des choses **Matériaux :** matière choisie par l'artisan ou l'artiste pour réaliser une œuvre **Matérialité :** se donnent à ressentir ou à percevoir. dimension presque **phénoménologique**, car elle touche à la façon dont l'œuvre engage les sens et la perception
George **SIEMENS** et Stephen **DOWNES**	**Connaître la connaissance, 2006** (Knowing knowledge)	**CONNECTIVISME** : apprentissage par le biais de nouvelles technologies (numérique) L'apprentissage est un phénomène social et technologique qui se développe par la création et le maintien de réseaux d'apprentissage, rendant les apprenants moins dépendants des enseignements formels et plus aptes à se connecter aux bonnes ressources et personnes pour développer leur compréhension.
Pierre **VERMERSCH**	**l'entretien d"explicitation, 1986**	rend **explicite les verbes d'actions** = mieux comprendre processus cognitifs et améliorer apprentissage Apprentissage d'une **tâche** (aider à décrire les étapes) Apprentissage d'une **compétence** (verbaliser gestes et réflexes) **Situation d'interaction** (faire émerger stratégies mentales) La **METACOGNITION** = processus interne où l'individu réfléchit sur sa propre pensée et ajuste ses actions. Permet à la personne d'ajuster son comportement et ses réflexions pour améliorer apprentissage et sa performance.



L'ART ET LE JEU VIDEO

ART ET JEU VIDEO

Le jeu vidéo s'imprègne de l'existant, et plus globalement du monde artistique, au point de devenir lui-même un art à part entière.

En 1879, Maria Sanz de Sautuola découvre la grotte d'Altamira en Espagne. On crie immédiatement à la supercherie !

Puis, au début du XXe siècle, d'autres grottes sont découvertes. Au fil du temps et des découvertes, l'art pariétal est peu à peu reconnu et on comprend que cet art universel a une importance capitale.

À partir de la Renaissance, dans les sociétés occidentales, l'image tend vers une reproduction fidèle de la réalité.
Cela se confirme par la maîtrise de plusieurs techniques, comme la perspective ou l'invention de la camera obscura.

Dans *Les Métamorphoses* d'Ovide, Aphrodite (ou Vénus) apparaît dans plusieurs récits, dont celui de Pygmalion.

Ce dernier, un sculpteur chypriote, crée une statue d'une femme d'une beauté parfaite et tombe amoureux de son propre chef-d'œuvre.
Touchée par son amour sincère, Vénus donne vie à la statue, transformant l'œuvre en une femme réelle, que Pygmalion épouse.
Cette quête du réalisme dans l'image atteint probablement son apogée à travers un courant pictural : l'hyperréalisme.

L'hyperréalisme provoque chez le spectateur de la stupéfaction (savoir-faire) et diverses émotions. Il est accessible à tous et reflète des images contemporaines identifiables pour le plus grand nombre. Mais cette quête de perfection peut aussi paraître inappropriée dans certains cas. Masahiro MORI désigne d'ailleurs ce concept par la « vallée dérangeante », lorsque l'œuvre est trop réaliste et dérange le regard.

On retrouve ce sentiment dans certaines situations, que ce soit face à des androïdes ressemblant à des êtres humains, en jouant à certains jeux comme *Detroit: Become Human* (Quantic Dream) ou en parcourant des œuvres d'artistes contemporains, à l'instar de *Ron MUECK*.

Le réalisme aurait-il atteint des limites ?

Face à cela, le jeu vidéo prend plusieurs aspects, en imitant l'existant ou en étant en rupture radicale avec le monde des apparences. Quoi qu'il en soit, le jeu vidéo occupe une place de plus en plus importante dans le domaine de l'art :

Outil d'expression artistique

Les jeux combinent plusieurs formes d'art traditionnelles (dessin, peinture, musique, narration, architecture...).
Des jeux comme *Journey*, *Gris* et *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* sont souvent cités pour leurs visuels époustouflants et leur direction artistique soignée, qui rivalisent avec des œuvres d'art plus traditionnelles.

Les jeux vidéo permettent une narration interactive où le joueur peut influencer l'histoire et les événements.
Des jeux comme *The Last of Us*, *Red Dead Redemption 2* et *Disco Elysium* offrent des récits profonds et émotionnels comparables aux grands romans ou films.

La musique de jeux vidéo est devenue une forme d'art à part entière, avec des compositions originales qui renforcent l'immersion et l'émotion. Des compositeurs comme *Nobuo Uematsu* (*Final Fantasy*) et *Koji Kondo* (*The Legend of Zelda*) sont reconnus pour leurs contributions majeures à la musique.

Interactivité et Immersion

Le jeu vidéo introduit une dimension interactive que les autres formes d'art n'ont pas. L'interactivité permet une immersion totale et une expérience personnalisée, faisant du joueur un participant actif plutôt qu'un simple spectateur.

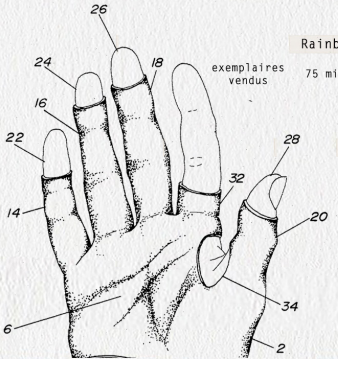
Les jeux vidéo commencent à être reconnus par les institutions artistiques traditionnelles.
Des expositions comme "*The Art of Video Games*" au *Smithsonian American Art Museum* et des collections permanentes au *MoMA* (*Museum of Modern Art*) de *New York* incluent des jeux vidéo, soulignant leur valeur artistique et culturelle.

Le jeu vidéo est donc un médium artistique riche et diversifié et offre des expériences interactives uniques.

Certaines adaptations sont particulièrement réussies

- la série ***The Witcher*** *(Andrzej Sapkowski)*
- ***Metros*** *(Dmitry Glukhovsky)*
- films de ***Dune*** *(Frank Herbert)*,
- *Alice au pays des merveilles (Lewis Carroll)*
- *Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)*
- *Fallout*, The Last of Us ...

On retrouve également des univers propres à certains auteurs, comme pour *HP Lovecraft* concernant les jeux d'horreurs, de *JRR Tolkien* ou de *Tom Clancy* concernant les jeux réalistes et stratégiques d'infiltrations.



exemplaires vendus

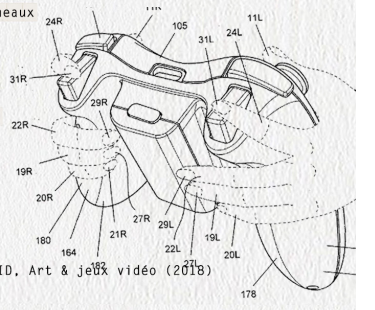
Jeux adaptés d'un livre

Rainbow Six	The WITCHER	Splinter Cell	Le Seigneur des Anneaux
75 millions	50 millions	31 millions	7 millions

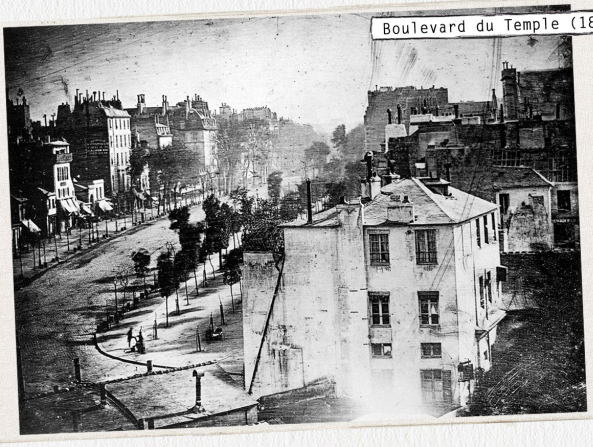
Meilleures ventes

Minecraft	GTA V	Tetris	Wii Sports
300 millions	200 millions	100 millions	82 millions

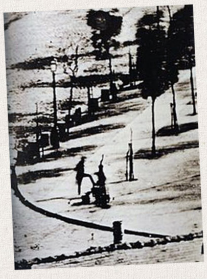
Mario Kart 8
71,36 millions



Jean ZEID, Art & jeux vidéo (2018)



Boulevard du Temple (1838) à Paris



2/3

LA PHOTOGRAPHIE

Cette photographie prise à Paris fut la toute première à immortaliser des êtres humains. On la doit à Louis DAGUERRE.

Seuls un cireur de chaussures et son client, immobiles pendant toute la durée de l'exposition, sont visibles sur la photo !

LA PHOTOGRAPHIE

La photographie, en tant que moyen de capturer des images, a une histoire riche et fascinante qui remonte à plusieurs siècles. Avec la télévision et la radio, la photo est considérée comme le 8ème art. Pour certains, ce n'est qu'une simple « copie du réel », à l'instar de DEBUCHY par exemple, pour qui c'est une imitation de la peinture afin de se faire accepter. La photo traite des mêmes genres/sujets avant de s'en libérer (portraits, paysages...)

Premiers concepts et expérimentations

5ème av. J.-C. : Principes de la camera obscura décrits par des philosophes chinois (Mozi) et grecs (Aristote).

11ème siècle : Le scientifique arabe ALHAZEN développe des théories sur l'optique et améliore la camera obscura.

Premières photographies

1826 : Joseph Nicéphore NIEPCE créait la première photographie
Il utilise un procédé appelé héliographie avec une plaque d'étain enduite de bitume.

Point de vue du Gras, 1826

1839 : Louis Daguerre annonce le daguerréotype, première méthode commerciale de la photographie.

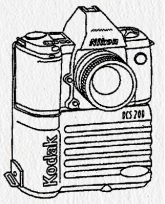
Évolution des techniques photographiques et popularisation

1841 : Calotype → papier négatif pour créer des images positives (William TALBOT)
1851 : Collodion humide → réduction du temps d'exposition (Frederick ARCHER)
1888 : Premier appareil photo Kodak (George EASTMAN)
1907 : Autochrome → photo couleur (Les frères Lumière)
1935 : Kodak lance Kodachrome, un film couleur très populaire
1947 : Polaroid → permet de voir les photos quelques minutes (Edwin LAND)

Première photo colorée
(1861, Thomas SUTTON)

Photographie numérique

1969 : capteur CCD (Charge-Coupled Device), technologie clé pour la photographie numérique.
1991 : Kodak commercialise le premier appareil photo numérique → le DCS 100.
2000 : Les premiers téléphones portables avec appareil photo intégré.
2004 à aujourd'hui : L'essor des smartphones avec des caméras rend la photo omniprésente.
Depuis 2020 : L'intelligence artificielle et les logiciels de retouche photo sophistiqués permettent des améliorations et des manipulations d'images avancées, poussant les limites de la créativité photographique.



DCS 100
(1991)

Principaux courants

Naturalisme : 1899 (EMERSON) image nette, proche de la vision humaine. Travail le flou, le brouillard, le crachin.

Chronophotographie : 1889 : MAREY et MUYBRIDGE, sucesion de photo à intervales réguliers = mouvement sur une seule image
Photogramme : image issue d'un film

Pictorialisme : 1892 Objectif : rivaliter avec la peinture. Fin XIXème, désir de s'écarter de la réalité en renforçant émotion artistique. Parfois qualifié de « Petits tableaux » = s'autosuffisent

Photo secession : 1902 (Alfred STIGLITZ) libérer la photo de la peinture

Nouvelle objectivité : après la Première guerre mondiale, illustrer la réalité sociologique

Le surréalisme : 1920 (André BRETON) prône l'iréel, surprise par la juxtaposition inattendue
Man RAY est l'auteur de deux techniques photographiques majeures chez les suréalistes : la solarisation et le rayogramme

La solarisation (effet Sabattier) est une technique qui consiste à réexposer une image partiellement développée à la lumière

Man RAY découvre par accident en 1922 le procédé du photogramme qu'il nomme rayogramme, allusion à son nom et à la technique de la radiographie aux rayons X.

Groupe F/64 : 1930, USA. Photo pure et directe

Photo subjective : 1950 (Otto STEINER) introspection + abstraction

Nouvelle topographie : 1970 (BECHER) nouvelle cartographie qui offre des données scientifiques et socio-économiques

Photogrammétrie : photo très haute définition intégré dans un environnement virtuel (jeu vidéo)

rhein II - 1999

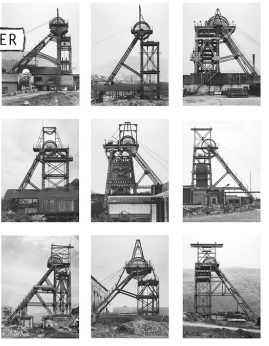
L'image est issue d'une série de six photographies.
Andreas GURSKY a supprimé numériquement les bâtiments environnants pour laisser l'image finale, la rendant vraiment unique.

→ C'est la photographie la plus chere au monde : 4.3 millions de dollars

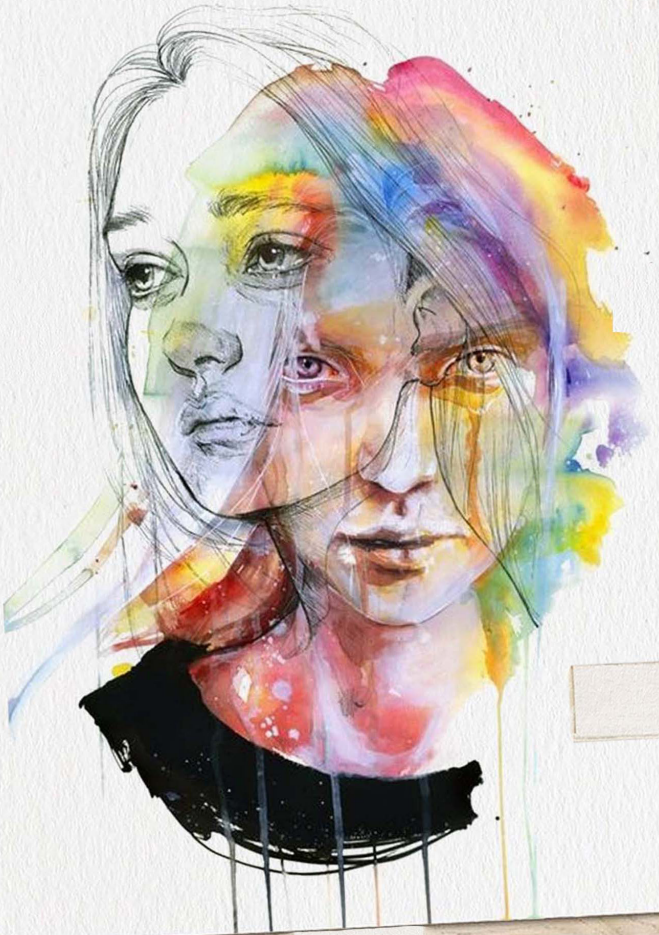
Bernd et Hilla BECHER

photographient des bâtiments industriels
(puits de mine, des châteaux d'eau, des usines...)
Permet de créer des typologies de ces constructions

→ même lumière (ciel couvert)
→ même cadrage (frontal et centré)
→ même technique (éviter les déformations)



LE DESSIN



LA COULEUR

LE DESSIN

Considéré comme le troisième art, le dessin a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'art.

Dès les premières civilisations, les dessins gravés sur les parois des grottes préhistoriques témoignaient de la vie quotidienne et des croyances de nos ancêtres. Dans l'Antiquité, les dessins étaient utilisés pour planifier des sculptures et des bâtiments, notamment en Égypte, en Grèce et à Rome. Durant la Renaissance, le dessin a pris une importance primordiale avec des artistes comme DE VINCI, MICHEL-ANGE et RAPHAEL, qui utilisaient le dessin pour étudier l'anatomie, la perspective et la composition.

Le dessin est également devenu un art en soi, apprécié pour sa capacité à capturer l'essence d'un sujet avec une immédiateté et une spontanéité souvent absentes des autres formes d'art. À l'époque moderne, des artistes ont continué d'explorer le potentiel expressif du dessin. Aujourd'hui, le dessin demeure une pratique centrale dans l'art contemporain, enrichissant continuellement le dialogue visuel à travers les siècles.

HIERARCHIE DES GENRES

Félibien, 1668

1. GENRE MAJEUR — HISTOIRE

// religion

2. GENRE MAJEUR — LE PORTRAIT

Jusqu'au XVème cherche la ressemblance

Après le XVème cherche la vraisemblance

Portrait 3/4, regard vers le spectateur, émotions ...

3. GENRE MINEUR — PAYSAGE

4. GENRE MAJEUR — SCENE DE GENRE

vie quotidienne / profane (laïque)

5. GENRE MINEUR / GENRE MAJEUR — NATURE MORTE

Vanités

Devient un genre majeur au XVIIIème siècle avec CHARDIN qui va introduire la narration

GESTALT THEORIE

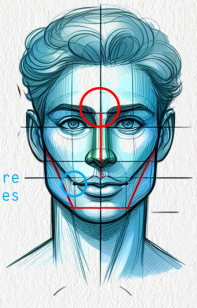
(forme en allemand)

Détermine la façon dont nous organisons les informations visuelles et autres stimuli sensoriels. Développé début XXème par des psychologues allemands.

1 - Totalité : notre perception d'un objet n'est pas qu'une addition d'éléments
2 - Bonne forme ; configuration régulières et symétriques
3 - Similarité : objets similaires sont perçus comme appartenant à un même groupe
4 - Proximité : proximité spatiale influence notre organisation
5 - Continuité : préférence à voir des lignes ou formes lisses
6 - Fermeture : notre perception comble les formes incomplètes
7 - Figure-fond ; distinction objet (figure) et arrière plan (fond)

ANATOMIE D'UN VISAGE ET PESPECTIVE

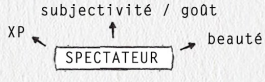
Zone de la glabelle

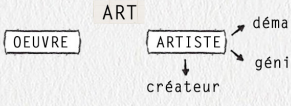


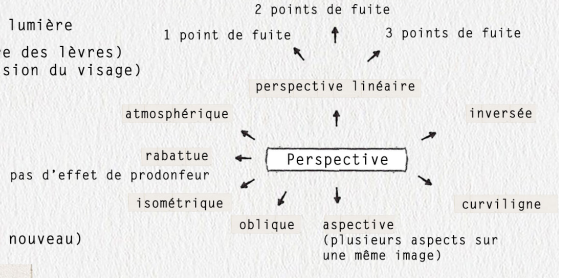
1. Oeuf qui sert de base. Une tête représente deux fois la lettre C avec sa main
2. Les yeux = courbe au milieu du visage. Axe des yeux (x5 espacements)
3. Comissure des lèvres est alignée au milieu de l'oeil
4. Le lobe d'oreille = niveau du nez + Les narrines commencent là où les yeux se situent
5. Faire la forme de la machoire (maxillaire)
6. valeurs (ombres/lumière/constraste) = volume

Pleins = ligne forte → ombres
Déliers = traits fins → montre la lumière

// Risorius (muscle de la commissure des lèvres)
// Rictus (muscle du visage, expression du visage)



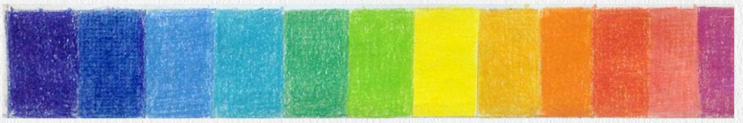




LA COULEUR

LE SPECTRE VISIBLE

ULTRAVIOLET ← 400 NM



INFRA ROUGE → 800 NM

Le spectre visible en nanomètres (nm)

Le spectre visible de la lumière, c'est-à-dire la gamme de longueurs d'onde que l'œil humain peut percevoir.
La perception de la couleur varie selon l'individu.

COULEURS

chaude (dynamique)

froide (statique)

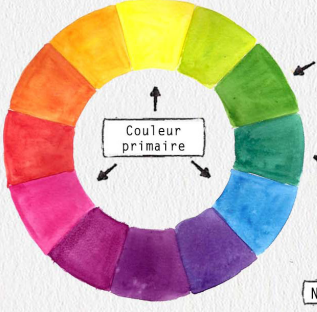
Origine des couleurs

- BLANC broyant du gypse (pierre) puis du zinc
- BLEU Lapis-lazuli (pierre afghane)
- VERT La malachite (Egypte)
- NOIR Charbon
- OCRE Terre (France ou Italie)

- ROUGE Racine de Garance
- BLEU (Indigo) feuilles d'Indigotier, utilisé pour les jeans. Invention péruvienne il y a 6000 ans.

- SEPIA encre de la seiche
- ROUGE femelle cochenille (carmin) rouge pourpre = coquillage

A la Préhistoire : 3 couleurs (ocre rouge, ocre jaune + noir)
Egyptiens : 7 couleurs, invente le bleu



Noir et blanc, des couleurs ?

LUMIERE

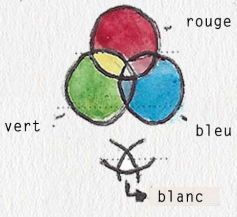
Blanc (ensemble des couleurs)
Noir = absence de lumière

MATIERE

Blanc = couleur
Noir = couleur

Synthèse ADDITIVE

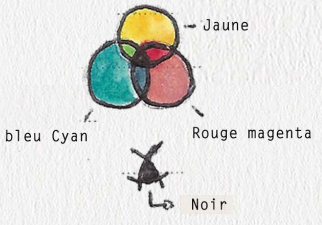
Mélange de lumières colorées pour produire de nouvelles couleurs, aboutissant au blanc lorsque les trois couleurs primaires sont combinées.



Synthèse SOUSTRACTIVE

Mélange de pigments ou de colorants pour produire de nouvelles couleurs, aboutissant au noir lorsque les trois couleurs primaires sont combinées.

imprimerie = CMJN



THEORIE DES COULEURS

Isaac NEWTON

Théorie des couleurs, 1672

Utilisation d'un prisme pour décomposer la lumière blanche
Démontrant ainsi que la lumière est composée de toutes les couleurs de l'arc en ciel

Couleurs spectrales au nombre de 7
(par analogie aux 7 notes de la gamme musicale)

Approche exclusivement scientifique

Johann GOETHE

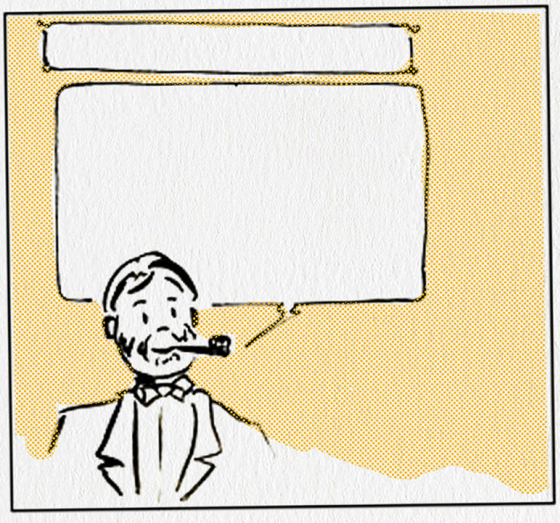
Traité des couleurs, 1810

Expérience subjective de la perception des couleurs

Les couleurs résultent d'interaction entre la lumière et l'obscurité, modifiée par la transparence des objets

Couleurs complémentaires sur le cercle chromatique = équilibre harmonieux

Approche psychologique
Effets émotionnels des couleurs, dimension



LA BANDE DESSINEE

« La BD, c'est du cinéma sur papier »

FRANQUIN

LA BANDE DESSINEE

La BD est un médium unique qui utilise une séquence d'images disposées en cases (ou vignettes) pour raconter une histoire ou transmettre un message. Elle peut aborder une grande variété de genres, de styles et de thématiques, allant de la comédie à la science-fiction, en passant par le drame, l'aventure, et bien plus encore.

L'Homme a toujours été fasciné pour raconter des histoires. A commencer par l'art rupestre, de -35 000 à -10 000, comme par exemple la chasse au bison qui tourne mal dans les grottes de LASCAUX (-20 000), les papyrus égyptiens ou plus récemment la Tapisserie de BAYEUX (1077) qui raconte comment la Normandie a envahie l'Angleterre, à travers une frise de 70 mètres de long.

Tapisserie de Bayeux (1077)

Première BD →
Histoire de Monsieur Jabot (1833)

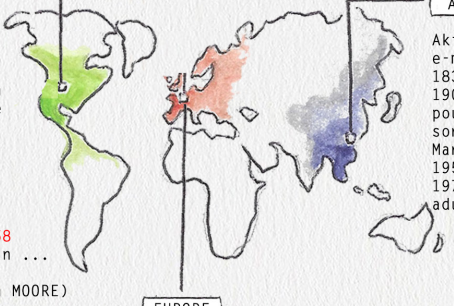
Mais il faut atendre 1833 pour voir la première BD de Rodolphe TOPFER, ainsi que l'invention de la photographie par Nicéphore NIEPCE et Louis DAGUERRE.

Première photographie →
Point de vue du Gras, (1827)

AMERIQUE DU NORD

Journaux se développent début XXème
On en compte 2190 en 1900.

1896 : Comic supplemant
1930 : Hans et Fritz + Krazy Kat
1934 : format du Comic book + Superman
1937 : Malcolm Wheeler NICHOLSON lance le Detective Comics (DC)
1939 : Batman
1954 : création du COMICS CODE (le bien l'emporte toujours, pas de personnages horribles, validation par un comité)
// CODE HAYS (au cinéma) de 1934 à 1968
1962 : Hulk, X-men, Spiderman, Iron man ... (Stan LEE et Jack KIRBY)
1980 : Watchmen (Frank MILLER et Allan MOORE) = vision plus sombre des superhéros



ASIE

Akira (OTOMO)
e-makimono = narration horizontale
1833 : 36 vues du Mont Fuji (HOKUSAI)
1902 : Le terme « Manga » est utilisé pour la première fois par R. KITAZAWA, son père fondateur.
Manga d'horreur, fantômes : S. MIZUKI
1952 : Astroboy (O. TEZUKA)
1970 : Le gekiga (style violent, adulte et dramatique)

EUROPE

De nombreux journaux sont déjà illustrés
1830 : Caricatures (Le Charivari, 1832)
1848 : Le journal pour rire
1908 : Les pieds nickelés
1938 : Spirou (Joseph Gillain = JiJé)
1959 : Asterix et Obelix (GOSCINNY et UDERZO)
1967 : Mad / Help (Robert CRUMB) + Fluide glacial (MOEBIUS)
1970 : Hara-kiri (REISER, WOLINSKI, GEBE, CABU ...)
1972 : Maus (Art spiegelman)

KAJKO et KOKOSZ sont un équivalent polonais. La BD raconte les aventures de deux guerriers slaves aux prises avec les Goths (l'un petit et malin, l'autre gros et glouton). La première version est antérieure à la création d'Asterix et Obelix. Il est probable que GOSCINNY, d'origine polonaise, se soit en partie inspiré de cette série.

EVOLUTION DANS LA BD

1896 : Bulles ou phylactères (dans Yellow kid, 1896)
1920 : le cartouche (Zig et Puce)
1929 : Tintin (George Remi = Hergé) Utilisation de la ligne claire. Hergé montre ce qui est nécessaire,
1945 : *La bête est morte !* (Calvo), utilise des animaux pour parler de la 2nd guerre mondiale
1938 : l'Ecole de Marcinelle se développe autour du magazine Spirou
ligne sombre = dessins dynamiques, personnages expressifs, caricatures ...
Auteurs : MORRIS (*Lucky luke*), FRANQUIN (*Spirou*), PEYO (*Schtroumpf*)
Influence dans l'art contemporain
Kiss V, 1964 Roy LICHTENSTEIN, simule l'agrandissement d'une case (le *BEN DAY* = pixel)
D'autres artistes s'inspirent de la BD, comme JM BASQUIAT ou Andy WARHOL ...

Little NEMO (1904)
Petit garçon qui s'endort dans ses rêves
voyage dans un monde merveilleux
Chutes vertigineuses, illusions

ETAPES DE CREATION

Projet et écriture → Validation du scénario → Recherches graphiques → Conception d'un dossier → Crayonné
↓
Encrage
mise en couleur
ombrage
↓
Impression
↓
Diffusion et distribution

On doit l'expression « tirer plus vite que son ombre » à GOSCINNY

Le capitaine Haddock doit son nom au capitaine Craddock, film de 1931, qu'Hergé appréciait énormément.

Dans « le crabe aux pinces d'or » (1941), Hergé met en évidence cet hommage en faisant chanter à Haddock la plus célèbre chanson du film « *les gars de la marine ...* »

LA PHILOSOPHIE

LA PHILOSOPHIE

Partie 1

SOCRATE

PLATON

Sagesse — Courage — Tempérence — Justice

La République (-380 AV. JC)

Vie sociale dans une cité idéale
Premier livre de philosophie politique

1 - Dialogue platonicien
Son maître était SOCRATE (aucun écrits)
Deux individus / Deux croyances = 1 débat organisé

2 - La dialectique
Doxa = vérité + erreur

Connais-toi toi-même

Il n'est rien plus beau ni de plus solide que la vérité

3 - L'amour
idéalisme platonicien
(beauté de l'âme)

Nul n'est méchant volontairement

ARISTOTE

L'Homme est un animal politique

Explication du vivant (Âme : *Anima* = souffle de la vie)
La Métaphysique : nature de l'être, de l'existence et de la réalité
Concepts de substance (ce qui existe en soi) et d'accident

4 causes :
- efficiente (ce qui produit une chose)
- formelle
- matérielle (ce dont une chose est faite)
- finale (fonction)

EPICURE

Le bonheur comme l'atteinte du plaisir
qu'il considère comme le bien suprême
Ataraxie (état de tranquillité de l'esprit) et
Aponie (absence de douleur physique)
La Canonique (Vérité = plusieurs règles)

CICERON

1 - Philosophie logique (raison + argumentation = logique)
2 - Philosophe morale (bien vivre)
3 - Refus du fatalisme (philosophie naturelle)

SENEQUE

1 - Vertu et Raison
La mort comme une réalité naturelle qui ne doit pas être crainte
Acceptation stoïque du destin, beaucoup de choses échappent à notre contrôle

MARC AURELE

*Donne moi le courage de changer ce qui peut être changé
la sérénité d'accepter ce qui ne peux pas changer,
la sagesse de distinguer les deux*

St AUGUSTIN

1 - Concept du cogito (si je me trompe, j'existe)
2 - Religion et histoire
3 - Le temps (réalité subjective)
passé (mémoire) / présent (attention) / avenir (attente)

Guillaume d'OCKHAM

1 - Séparer la foi (Dieu) et la raison (Sciences)
2 - Rasoir d'Ockham (il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité)

MONTAIGNE

Les Essais (1580)

1 - Scepticisme
Accepter condition mortelle et vivre une vie authentique
Il croit en la vertu, mais sans idéaliser la nature humaine
Introspection pour explorer la complexité de l'esprit humain

MACHIAVEL

La fin justifie les moyens

1 - L'état + diplomatie (Le prince recherche le bonheur universel)
2 - Justice et politique (privilégier l'efficacité)
3 - Fortune (influence les événements humains)
4 - Adaptation et vertu (la virtù = s'adapter et tirer parti des opportunités par la fortune)

HOBBES

Leviathan (1661) → **contrat social**

Les gens cèdent certains de leurs droits naturels à une autorité en échange de la sécurité et de l'ordre. Ce souverain, qu'il appelle le "Léviathan", a pour rôle de maintenir la paix et la sécurité par le biais de l'autorité absolue
(Homme est un animal qui aime la guerre = d'où le contrat)

Homo homini lupus

DESCARTES

Cogito, ergo sum Je pense, donc je suis

Approche Cartésienne (scientifique)
1 - Subjectivité // MONTAIGNE
(la pensée s'accompagne de la conscience)
Concept de la table rase (*tabula rase*)

PASCAL

Les Pensées (1670)

Qu'est-ce que l'Homme ? (inconsistant, déforme la réalité)
Le divertissement (Travail + jeu = oublier de se questionner)
La foi et l'ordre (foi = vérité) + (vérité = raison + intuition)
L'art de persuader (non croyants = croyants)

SPINOZA

L'ethique (1677)

1 - Conatus = force en soi + *potentia agendi* (puissance d'agir)
2 - Dieu ou la nature
3 - Désir et passions
4 - Vertu et sagesse (pensées stoïciennes)
5 - L'Homme dans la cité (pas de libre arbitre)

LOCKE

Essai sur l'entendement humain (1689)

Concept d'empirisme = nos connaissances viennent de l'expérience

1 - deux sources d'idées : la sensation et la réflexion
2 - Qualités primaires (forme, solidité) et secondaires (couleurs)
3 - Connaissances et limites (intuitive, démonstrative, sensitive)

MALEBRANCHE

De la recherche de la vérité (1675)

1 - Vision en Dieu
(Dieu contient des idées, notre esprit les perçoit)
2 - Occasionalisme (Dieu est la cause véritable de ce que arrive)
3 - Critique de l'Autonomie de la Volonté Humaine
4 - Union de l'âme et du corps (influencé par DESCARTES)
5 - Connaissance et raison (la raison = découvrir la vérité)

LEIBNIZ

Monadologie (1714)

1 - Monadologie
(monades = éléments fondamentaux de l'univers)
2 - Harmonie préétablie
(Dieu a arrangé l'univers en parfaite harmonie)
3 - Raison suffisance
(rien n'arrive sans raison suffisante)
4 - Optimisme métaphysique
(Le monde est le meilleur des mondes possibles)

BERKELEY

Esse est percipi
être, c'est être perçu

Traité des principes de la connaissance humaine (1710)

1 - Immatérialisme
(idéalisme subjectif)
2 - Critique de la Matière
(aucune preuve des objets en dehors de nos perceptions)
3 - Rôle de Dieu
(Dieu = esprit suprême, perçoit tout en permanence)
4 - Perception et Connaissance
(viennent de notre perception sensible)
5 - Critique de l'Abstraction

LA PHILOSOPHIE

Partie 2

HUME

Traité de la nature humaine (1740)

1 - Empirisme : Toute connaissance humaine provient de l'expérience sensorielle
2 - Causalité : compréhension basée sur l'expérience régulière
3 - Critique de la religion : sceptique des preuves de l'existence de Dieu
4 - Théorie de l'esprit

ROUSSEAU

Du contrat social (1762)

L'Homme est naturellement bon

1 - Etat de la nature (l'Homme est né bon, c'est la société qui le corrompt)
2 - le contrat social (abandon d'une partie de nos libertés individuelles pour bénéficier d'une protection d'une communauté.
3 - La volonté générale (volonté colletive qui vise le bien commun)
(La liberté = ce que la loi m'autorise et non ce que je veux)
4 - Education (éducation doit respecter la nature de l'enfant et encourager son développement libre et autonome)
5 - Critique de la propriété privée (source majeure de l'inégalité et de corruption sociale)

Toute forme de connaissance commence par nos sens et s'achève par la raison

KANT

Fondements de la métaphysique des mœurs (1785)

1 - Impératif catégorique (éthique = actions jugées moralement bonnes ou mauvaises en fonction de leur conformité universelle)
2 - critique de la raison pure (connaissances = conditionnée par notre esprit)
3 - philosophie transcendantale (notre expérience du réel est façonné par des concepts innés, l'espace, le temps ...)
4 - la chose en soi et le Phénomène
noumènes = chose telles qu'elles sont
phénomène = les choses qui apparaissent à nous
5 - la raison pratique

SCHOPENHAEUER

Le Monde comme volonté et comme représentation (1819)

1 - Volonté comme essence du monde
2 - Le pessimisme
3 - l'art et l'esthétique

Paradoxe du hérisson : lorsqu'il fait froid, les hérissons cherchent à se réchauffer en se rapprochant les uns des autres.
Mais en se rapprochant trop, leurs épines les blessent mutuellement.
Ils doivent donc trouver une distance optimale, suffisamment proche pour bénéficier de la chaleur, mais pas trop pour éviter la douleur.
Pour les humains, même dilemme : entre autonomie et interdépendance

NIETZSCHE

Ainsi parlait Zarathoustra (1883)

L'art devient une invention de formes harmonieuses
Devient ce que tu es *destiné à un embellissement de l'existence*
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort

1 - le nihilisme (valeurs traditionnelles = perdent en signification)
2 - le surhomme (aspiration à un idéal humain supérieur)
3 - la volonté de puissance (= force motrice des actions humaines)
4 - critique de la religion (« Dieu est mort »)
5 - éternel retour (expériences sont cycliques, donc infinies)

DURKHEIM

Les Règles de la méthode sociologique (1895)

1 - Faits sociaux
2 - Solidarité mécanique et organique
3 - suicide et anomie (4 types de suicide : égoiste, altruiste, anomique, fataliste)
4 - Religion et société

SARTRE

L'Être et le Néant (1943)

1 - Existantialisme (nous nous définissons par nos actes)
2 - Liberté et responsabilité (angoisse existentielle)
3 - Mauvaise foi (se mentir à soi même pour échapper à ses choix)
4 - Engagement (politique et social)

L'enfer, c'est les autres

MONTESQUIEU

L'esprit des lois (1748)

Séparation des pouvoirs → législatif, exécutif, judiciaire

1 - Liberté politique (gouvernement modéré + séparation des pouvoirs)
2 - Relativité des lois (lois doivent être adaptés aux divers peuples)
3 - Critique du despotisme (un individu détient les pouvoirs = danger)

DIDEROT

Enquête sur les principes de la morale (1751)

A été l'un des principaux rédacteurs et éditeurs de L'Encyclopédie
Précurseur de l'athéisme moderne et du matérialisme, rejetant la religion organisée et les doctrines dogmatiques.
Critiques d'art influent, en particulier des "Salons" à Paris

HEGEL

La Phénoménologie de l'Esprit (1807)

1 - Dialectique hégélienne — Thèse — antithèse — synthèse
2 - Idéalisme Absolu
(Geist, se réalise à travers l'histoire et la culture humaine.
L'histoire de l'humanité est la manifestation progressive de l'Esprit prenant conscience de lui-même.
3 - La réalité est rationnelle et la logique dialectique peut révéler la structure de l'univers

MARX

Le Manifeste du Parti Communiste (1848)

1 - Matérialisme (société = développement des forces productives et des relations de production. Transformations sociales si changement)
2 - Lutte des classes (lutte entre bourgois et prolétariat (travailleurs)
Cette lutte mène à la révolution prolétarienne et au communisme.
3 - Critique du capitalisme (exploitation des travailleurs.
Les capitalistes s'approprient la plus-value sous forme de profit = exploitation
4 - Dictature et prolétariat (société sans classes et sans Etat, communisme)

FREUD

Le moi et le ça (1923)

Père de la psychanalyse

1 - Inconscient (pensées, souvenirs et désirs refoulés sont conservés)
2 - La théorie des rêves (rêves = désirs refoulés)
3 - Sexualité infantile (oral, anal, phallique, latent, génital)
4 - Mécanisme de défense (répression, projection, déni, sublimation)
5 - La psyché humaine se divise en 3 parties

Le ça	Le moi	Le surmoi
partie primitive	partie rationnelle	partie morale
instinctive désirs pulsions	entre ça et le monde extérieur	valeurs normes sociales

ALAIN

Propos sur : le bonheur (1925) et l'éducation (1932)

1 - L'importance de la volonté (puissance de la volonté humaine et la capacité d'un individu pour façonner son propre destin)
2 - Le scepticisme (questionner les certitudes et dogmes établis)
3 - L'éducation et la pédagogie (défenseur de l'éducation, moyen essentiel pour développer la pensée critique et liberté individuelle)
4 - La démocratie et la citoyenneté (participation active des citoyens)

HEIDEGGER

Être et Temps (1927)

1 - Question de l'être
2 - Dasein (être là = existance humaine, se poser des questions)
3 - Temporalité (temps authentique et inauthentique)
4 - Être jeté
5 - Authenticité : capacité de vivre en accord avec sa propre nature plutôt que de se conformer à des normes sociales
6 - Technologie et aliénation

FOUCAULT

Surveiller et punir (1975)

1 - Pouvoir et Savoir (interconnectés)
2 - Discipline et Punir (concept de Panoptisme : système de surveillance omniprésente dans nos sociétés modernes
3 - Biopolitique
4 - Archéologie et Généalogie du Savoir

LA PHILOSOPHIE

Partie 3

ANTIQUITE OCCIDENTALE

S'interroge sur les origines du monde

THALES : tout provient de l'eau
ANAXIMENE : tout vient de l'air
EMPEDOCLE : des 4 éléments
PYTHAGORE : des nombres
ANAXAGORE : des graines

HERACLITE vs PARMENIDE

le monde est en perpétuel mouvement — rien ne change

ANTIQUITE ORIENTALE

CONFUCIUS
LAO-TSEU (Taoïsme) — *La voie de la vertu, (5ème sc. AV. JC)*

L'homme sage apprend de ses erreurs.
L'homme plus sage apprend des erreurs des autres

1 - Choisir un travail qui nous plait, on n'aura pas à travailler de notre vie
2 - Le père qui n'enseigne pas ses devoirs à son fils est autant coupable que ce dernier qui les néglige
3 - 2 sortes d'amis : utile (droit, fidèle, cultivé) / néfaste (faux, mou, bavard)
4 - *L'échec est le fondement de la réussite*
5 - *La vraie richesse = se contenter de ce qu'on a*

SOCRATE — *La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien*

Premier « vrai » philosophe, n'a jamais rien écrit.
On doit ses pensées à ses élèves, dont PLATON.
La maïeutique (questionnement de l'esprit)
Condamné à mort par le tribunal d'Athènes, se suicide en buvant de la ciguë, un poison mortel

PLATON

Dévalorise la représentation : le monde sensible n'est qu'une illusion, copie imparfaite du monde
Fonde l'Acamédie (études philosophique + maths)
Bonne conduite dépend de notre connaissance de la vérité + usage de notre raison
Nos sensations = source d'erreurs
Saisir « les idées » (ex : une fleur bleue, une jolie fille, une pierre = couleur / beauté / dureté)
Allégorie de la caverne (La République) : les humains vivent souvent dans l'ignorance, croyant que ce qu'ils voient est la réalité, jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité en sortant de l'ombre et en accédant à la lumière

ARISTOTE — *L'Homme est un animal politique*

Valorise la représentation : Les images ou les concepts peuvent nous aider à comprendre la réalité du monde
Fonde le lycée
Recherche le bonheur grâce à la vertu (équilibre entre trop et trop peu)

- le plaisir (guidé par le bonheur)
- la richesse (l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen en vue d'autre chose)
- justice et équité (s'intéresser au cas particuliers)
- amitié (ce qui est le plus précieux dans la vie)

1 - la catharsis : état provoqué par une oeuvre d'art et qui purge de certaines passions
2 - puissance de l'acte : puissance = matière brute + acte = statue finie
3 - l'étonnement : s'interroger même des plus grandes évidences

DIOGENE LE CYNIQUE

Fonde l'école des cyniques
Provocateur
Vivre contre convention sociale, sans attachement matériel ni lié à l'argent : richesse / liberté
A influencé le stoïcisme

EPICURE — Lettre à Ménécée (-300 AV. JC)

Fonde son école dans un jardin d'Athènes
Recherche le bonheur = absence de troubles (*Ataraxia* en grec) dans le corps et l'esprit
Epicurisme : plaisir naturels et nécessaires, en mettant l'accent sur les plaisirs mentaux et la tranquilité de l'âme (ataraxie).
Hedonisme : plaisir à tout prix et évitement de la douleur = motivation de l'action humaine.
Origines du monde : constitué de vide et d'atomes
Concept : ne pas craindre les Dieux, ni la mort, supprimer la douleur et être en quête de bonheur

Seuls les désirs naturels et nécessaires valent la peine d'être satisfaits
Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour travailler à la santé de l'âme

ZENON DE KITION — *Chaque jour est à lui seul une vie*

Fonde le stoïcisme
A inspiré EPICTETE, CICERON, SENEQUE, MARC AURELE ...
1 - Pas de regrets, ni de faux espoirs
2 - Aime ce qui est et vie dans le présent
3 - Ne désire que ce qui dépend de toi
4 - Supporte sans rechigner ce qui ne dépend pas de toi

HYPATHIE D'ALEXANDRIE

Une des rares femmes philosophes
philosophe, mathématicienne et astronome grecque, célèbre pour ses contributions à la science et à la philosophie, ainsi que pour sa mort tragique.
Symbole des libertés de pensée (favorable à l'égalité, contre le fanatisme et le dogmatisme)
Hypatie a été brutalement assassinée par une foule de chrétiens fanatiques, incités par des accusations de sorcellerie et de sédition politique.

LA PHILOSOPHIE

Partie 4

EPOQUE MODERNE

M. de MONTAIGNE

Les essais, 1595

Humanisme (place la personne humaine au dessus)
Contre les préjugés + dogmatisme (certitudes philosophiques et religieuses)
1 - Ne considère jamais les autres qui sont différents de toi comme inférieurs
2 - Commence à faire de la philosophie jeune
3 - Pour progresser dans la connaissance, dit toi que tu ignores tout
4 - Entoure toi de vrais amis

DESCARTES

Je pense, donc je suis

Discours de la méthode, 1637

Premier philosophe moderne
Cherche la certitude absolue / doute de tout

Être cartésien : qualités interllectuelles, claires, logiques, méthodiques

CORPS et ESPRIT séparés : DUALISME
Dieu est tout puissant et au delà de tout : TRANSCENDANCE
Défend LE RATIONALISME + INNEISME

vs

SPINOZA

L'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure

L'Ethique, 1677

La raison est le moyen d'accéder à la vérité

Notre état d'esprit évolue constamment (affect : joie, désir ...)

CORPS et ESPRIT ensemble : MONISME
Dieu est en toute chose : IMMANENCE
Défend LE RATIONALISME

certaines notions sont innées dans l'esprit humain, telles que
- idée de Dieu (être parfait et infini)
- principes fondamentaux de la logique

Un dé à 6 faces, pourtant on en voit que 3.
Nos sens ne nous font pas découvrir la réalité, mais notre esprit oui

J. LOCKE

Défend L'EMPIRISME

Essai sur l'entendement humain, 1689

Notre esprit naît vierge et est marqué par nos seules expériences

Considéré comme le père de l'empirisme moderne, Locke soutient que l'esprit humain est une "table rase" (tabula rasa) à la naissance, et que toutes nos idées proviennent de l'expérience.

E. KANT

Deux choses remplissent mon esprit d'admiration et de respect ; le ciel étoilé au dessus de moi et la loi morale en moi.

Constate que les scientifiques se mettent d'accord, pas les philosophes (critique de la raison pratique, 1788)
1 - Que puis-je savoir ? phénomènes (choses telles qu'elles apparaissent, peuvent être connues)
noumènes (choses « en soi » : impossible à connaître)
2 - Que dois-je faire ?
Faire son devoir, respecter les règles que l'on s'est données, elles ne doivent pas être discutable (impératif catégorique)
Le principe de l'action est bon et juste
Respect des autres
Respect des règles (courant déontologique n'est pas un courant utilitaire, « la fin justifie les moyens »)
3 - Qu'est-ce que est beau ?
Ne pas confondre « beau » (universel et subjectif) et « sublime » (Grandeur, immensité, mélange de plaisir et de crainte)

LES LUMIERES

Au XVIIIème siècle, en Europe, il y a la volonté de combattre l'ignorance par la diffusion du savoir.
Guidé par la raison et la foi dans le progrès, ce courant devient un outil de liberté, à l'image de l'Encyclopédie (1751).

VOLTAIRE

Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire.

Olympe de GOUGES

Les femmes et les Hommes doivent avoir les mêmes droits

DIDEROT

Tous les Hommes ont droit à la liberté

J. L. d'ALEMBERT

Tous les hommes sont doués de raison

J.J. ROUSSEAU

Contrairement à HOBBES qui dit que l'Homme est un loup pour l'Homme, tous les êtres humains sont naturellement bons, ce sont la société et le progrès qui les corrompent

L'Emile, 1762

Idéal d'éducation pour les enfants entre liberté et expérimentations, ce qui ne l'a pas empêché d'abandonner ses 5 enfants.

MARX

Critique envers la religion + exploitation de la classe ouvrière par les bourgeois

OUVRIER vs PATRON
possède la force de travail
possède usine + moyen de production + argent (capital)

L'imagination est le propre de l'Homme. Elle fait partie de sa nature.

Le Capital, 1867

HEGEL

Il faut unifier les opposés (1) thèse + (2) antithèse = (3) synthèse

On explique la réalité à partir des idées (et non l'inverse).
Les contradictions dans la société et dans l'économie sont les moteurs de l'Histoire.
1 - Partage (partage ce que tu as avec les autres)
2 - Solidarité (aide les autres afin que chacun se réalise pleinement)
3 - Argent (choisit un métier selon les passions et non l'argent)
4 - Comprendre sa vraie nature et la suivre (contre l'aliénation)

NIETZSCHE

Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude

Ecce homo (voici l'Homme), 1888

La pensée comme révolte
Concept de SURHOMME
- libre dans son esprit et dans son coeur
- détruire les certitudes et savoir se remettre en question

La morale commune (ce que les autres disent de faire ou pas) afin de créer ses propres valeurs = donne du sens à la vie
1 - L'élan vital (accepte ce que la vie t'offre, dans la joie et la liberté
2 - l'éternel retour (accepte de répéter de recommencer)
3 - la destruction de la morale dominante (questionner bien/mal)
4 - la création (créer tes propres valeurs = être maître de sa vie)

La société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs

Hannah ARENDT

La pensée comme action
Epoque moderne a remplacée l'action par le travail = rupture de la communication, créer isolement

Condition de l'Homme moderne (1958)
- *Homo laborans* (travail) : permet de subsister
- *Homo fader* (fabrique) : implique savoir faire
- *Vita activa* (l'action) : agir

SARTRE

L'existentialisme est un humanisme (1946)

existentialisme
- les choses (des êtres en soi)
- les humains (des êtres pour soi)

1 - On a toujours le choix
2 - La responsabilité (choix : cause/conséquence)
3 - Mauvaise foi

L'enfer c'est les autres

Huis clos, 1963

Simone de BEAUVOIR

Compagne de SARTRE. Homme/femme naissent égaux, c'est la société qui ensuite impose des rôles différents.

Le deuxième sexe (1949)

On ne naît pas femme, on le devient

Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant, qu'un homme inquiet pour sa virilité

LA PSYCHOLOGIE

« Je ne souffre pas de folie, je la savoure à chaque instant »

Edgar ALLAN POE

LA PSYCHOLOGIE

La psychologie est l'étude scientifique du comportement et des processus mentaux. Elle explore comment les gens pensent, ressentent, agissent et interagissent avec leur environnement et les autres. La psychologie utilise des méthodes de recherche empiriques pour comprendre et expliquer les phénomènes mentaux et comportementaux. Certains exemples, comme le cas pour Phineas Gage, ont apportés des éclairages cruciaux sur la relation entre le cerveau et le comportement.

Le moi et le ça, 1923

Les motivations inconscientes jouent un rôle dans le comportement et les maladies mentales

Alfred ADLER — Rôle des facteurs sociaux + désir de pouvoir + envie d'affirmation de la personnalité + instinct de conservation + ordre de naissance à une influence

Carl JUNG — Désaccord structure de la personnalité

FREUD

partie primitive
Aspect instinctif de la personnalité
Pulsions primitives
cherche la gratification immédiate // Plaisir
Comportement antisocial
Responsable des instincts essentiels (faim, soif, sexe)
Prise de décisions rationnelles, désirs refoulés (rêves)

ÇA — Moi — SURMOI

Partie morale
porte sur les jugements moraux et agit sur notre conscience. Il est inconscient et se forme par l'interiorisation des codes moraux et sociétaux. S'il est trop fort = moralisateur et intransigeant envers les autres

Partie rationnelle
Cherche intermédiaire entre le ça / surmoi

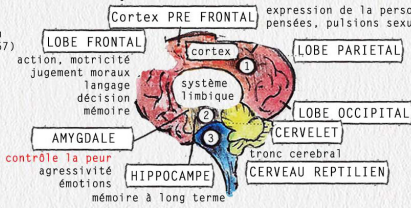
FONCTIONNEMENT DE NOTRE CERVEAU

notre cerveau

1. NEOCORTEX
(cognition, pensée)
ex: faire un choix
2 décisions / 2 conceptions = contradiction = dissonance cognitive (Léo FESTINGER, 1957)

2. LIMBIQUE
(émotions universelles)
colère, peur, dégoût, tristesse, surprise
DARWIN, puis Paul EKMAN (1970)
Facial Action Coding System (FACS)

3. REPTILIEN
(pulsions, instincts)



cerveau gauche — logique
cerveau droite — créatif

1890 — Père de la psychologie expérimentale par Wilhelm WUNDT : Psychologie expérimentale, conscience et expérience immédiate, structuralisme, volontarisme, association et apperception, psycologie culturelle et approche scientifique.

Erreur de Stimulus par Edward TITCHENER : son système de suivi de stimulus et son approche introspective ont permis de cataloguer les sensations et perceptions.

BEHAVIORISME

John WATSON — *Apprentissage et conditionnement. On mène une action, on regarde, on mesure*

* le SAVOIR

1 - Le conditionnement (reproduire, répéter ...) // PAVLOV
2 - Apprentissage (modification selon environnement)
3 - La boîte noire (stimulation d'un individu)
4 - Enseignement programmé (linéaire, étape par étape, parle du comportement uniquement, non des troubles)

En milieu scolaire : le prof dit, l'élève écoute.

CONSTRUCTIVISME

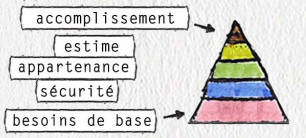
S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de connaissances.

Jean PIAGET — *Comprendre consiste à dégager la raison des choses, tandis que réussir ne revient qu'à les utiliser.*

Développement moral (juge le bien/mal par rapport aux actions)
Il faut que l'individu soit dans la bonne tranche d'âge pour apprendre.
Conflit cognitif (prise de conscience puis conceptualisation)

Développement des savoirs chez l'enfant :
- → sensomoteur : 0 à 2 ans
- → préopératoire : 2 à 7 ans
- → opératoire concret : 7 à 11 ans
- → opératoire formel : 11 à 15 ans

PYRAMIDE DE MASLOW



Il faut déconstruire pour apprendre
- Gaston BACHELARD

SOCIO CONSTRUCTIVISME

Apprentissage et interactions. Le développement de l'enfant est d'abord social // mimétisme

Henri WALLON — VYGOTSKI — *Le seul bon enseignement est celui qui précède le développement*

Les enfants n'apprennent pas dans un vide social, mais en interagissant avec les autres et en observant

EXPERIENCES ET THEORIES

Théorie de JAMES LANGE : les émotions sont le résultat de changements physiologiques dans le corps en réponse à des stimuli
Théorie de DAMASIO : prise de décision rationnelle + émotionnelle ne fonctionne pas bien.

Effet du spectateur (DARLEY et LATANE) : plus il y a de personnes présentes, moins on est susceptible d'intervenir
Effet PLACEBO : simple idée d'un traitement aide à aller mieux (inverse de NOCEBO) ex : stimulants sont rouges, sédatifs sont bleus
Effet FLYNN : les hommes deviennent plus intelligents (QI + élevé) si meilleure nutrition, éducation, réduction des maladies

stimulants — sédatifs

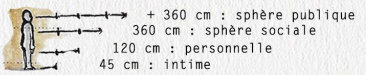
Pensée du groupe (JANIS) : les groupes sont capables de prendre des décisions effroyables en l'absence d'avis contraire
Hypothèse de contact (ALLPORT) : le contact entre différents groupes sociaux atténue les préjugés et favorise les relations amicales
Expérience de prison (ZIMBARDO) : certaines situations peuvent dépouiller les gens de leur individualités = pousse à des actes sadiques
Les singes de HARLOW : besoin affectifs = les bébés ne pelotonnent pas contre leur mère pour obtenir du lait, mais par réel besoin d'affection.
Biais de confirmation (Peter WASON) : on a tendance à chercher des preuves soutenant nos croyances existantes.
Epuisement de l'ego (Roy BAUMEISTER) : la volonté est une ressource limitée

Etude de l'obéissance (MILGRAM) : nous sommes capables d'actions terribles si une figure d'autorité nous commande. Il faut plusieurs facteurs : éloignement de la victime + ordres répétés + présence d'autres exécutants. Dans 65% des cas, chocs létaux !
Menace du stéréotype (STEELE/ARONSON): phénomène qui peut nuire à la performance des individus appartenant à des groupes stigmatisés
Erreur fondamentale d'attribution (Lee ROSS) : le comportement est causé par la personnalité, et non par les événements
Apprentissage acquis (SELIGMAN) : la peur peut se transmettre génétiquement (peur des araignées, vide ...) + sentiment impuissance = dépression

Chien de PAVLOV : condionnement du chien (répétition permet de prédire, d'anticiper)
Cognition incorporée (LAKOFF) : on comprends concept uniquement par la métaphore
Faux souvenirs (LOFTUS) : nos souvenirs sont extrêmement malléables et déformés par la suggestion
Stades moraux de KOHLBERG :
(1) : le bien/mal défini par ce qui est puni
(2) : ce que les autres veulent = récompense
(3) : bon comportement = ce qui plaît aux autres et les aide
(4) : respect de l'autorité
(5) : règles obligatoires supplantées par droits des individus
(6) : actions déterminées par principes (justice, égalité)

DISTANCES SOCIALES

Distances sociales selon Edward T. HALL
« The Hidden Dimension » (1966)



La prixémie (distance autre)

LE DROIT A LA PARESSE

LE DROIT A LA PARESSE

Le droit à la paresse est un concept qui a été popularisé par Paul LAFARGUE, gendre de Karl MARX, dans un essai éponyme publié en 1880.

Dans cet ouvrage, il critique la valorisation excessive du travail dans les sociétés capitalistes et plaide pour un rééquilibrage entre travail et loisirs.

LAFARGUE

Le droit à la paresse, 1880

La machine est le rédempteur de l'humanité, l'ami de l'Homme

La paresse est un droit fondamental à l'être humain

RUSSELL

Eloge de l'oisiveté, 1932

Le travail est une morale d'esclave et l'oisiveté un fruit de la civilisation

SENEQUE

L'oisiveté est une activité de l'esprit. Cultiver son oisiveté, c'est se donner l'occasion de se détacher, de méditer sur soi même, sur les autres, sur le mondre

ROUSSEAU

L'origine des langues, 1781

La liberté consiste parfois à s'abstenir d'agir

paresse = délicieuse indolence

MALEVITCH

D'où vient l'idée que le travail amène la liberté ? C'est la paresse qui mène, à travers le socialisme, au bien être

La paresse comme vérité effective de l'homme, 1921

Bibliographie d'ouvrages sur la paresse

- (1877) Une apologie des oisifs (Robert-Louis STEVENSON, également auteur de l'île aux trésor)

  L'auteur nous invite à reconsidérer notre rapport au temps et au travail, et à reconnaître la valeur de l'oisiveté comme une composante essentielle d'une vie équilibrée et épanouissante

  1 - Valeur du temps libre
  2 - Critique de la survalorisation du travail
  3 - Développement personnel et éducation informelle
  4 - Réflexion et contemplation

- (1880) Le droit à la paresse, Paul LAFARGUE (1880)

  Son essai invite à reconsidérer la place du travail dans nos vies et à envisager des modèles de société où le temps libre et les loisirs sont reconnus comme essentiels pour le bien-être humain.

  1 - Critique de l'idéologie du travail
  2 - Réduction du temps de travail
  3 - Valorisation de la paresse
  4 - Conséquences néfastes du travail excessif
  5 - Réflexions sur le progrès et la technologie

- (1927) L'Evangile de la paresse (Gustave Henri JOSSOT)

  L'auteur remet en question les valeurs établies en utilisant l'humour satirique et la caricature. Il questionne l'équilibre de vie et les formes de résistance contre les structures oppressives.

  1 - Critique sociale et politique
  2 - L'humour et la satire
  3 - Réflexion philosophique

- (1930) Possibilités économiques pour nos petits-enfants (John M. KEYNES)

  Dans cet essai, Keynes a imaginé le monde en 2050. Il a fait des prédictions optimistes sur l'avenir économique et social, en se basant sur les tendances observées à son époque.

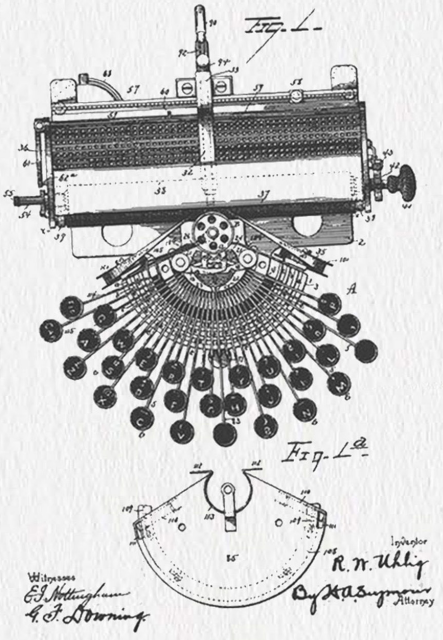
  1 - Progrès technologique et productivité
  2 - Réduction du temps de travail
  3 - Éradication de la pauvreté
  4 - Changement des valeurs et des priorités
  5 - Défi de l'oisiveté

- (1932) Eloge de l'oisiveté (Bertrand RUSSELL)

  Cet essai explore les avantages de l'oisiveté et critique la culture du travail excessive qui prévalait à son époque.

Aujourd'hui, les idées de LAFARGUE continuent de trouver un écho dans les débats contemporains sur la réduction du temps de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la quête d'une vie plus équilibrée et épanouissante. Les discussions sur la semaine de quatre jours, le revenu de base universel et les politiques de bien-être au travail peuvent être vues comme des prolongements modernes de ce débat.

L'INVENTION DE L'ECRITURE

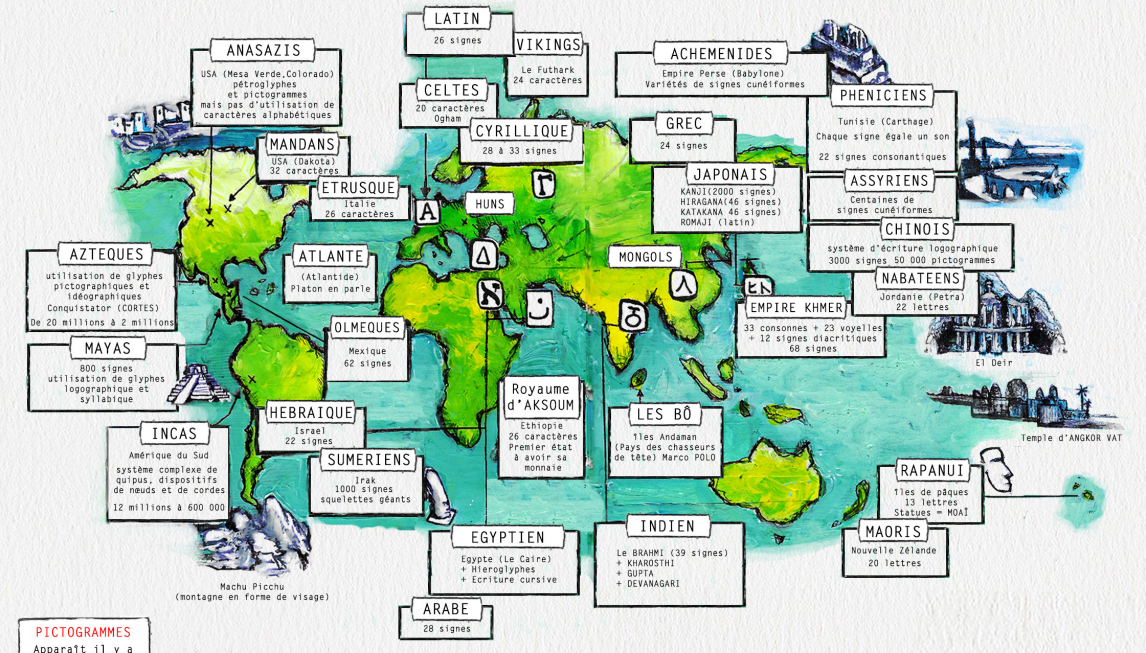


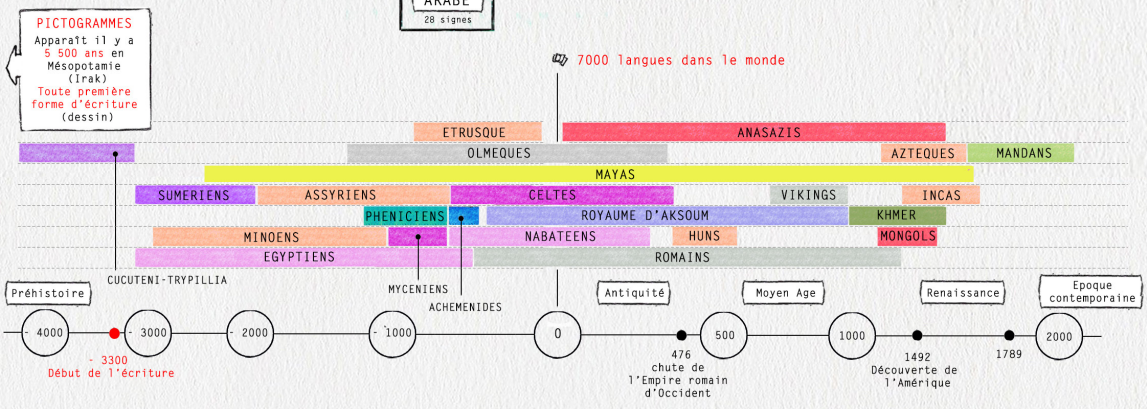
L'invention de l'écriture

L'invention de l'écriture marque un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité, symbolisant le passage de la préhistoire à l'histoire.

Chaque civilisation a développé ses propres systèmes d'écriture adaptés à ses besoins et à son environnement, tous contribuant significativement à l'évolution de la culture et de la civilisation humaine. Parallèlement, le langage verbal s'est également enrichi.

Elle a permis le stockage et la transmission des connaissances, facilitant ainsi le développement des civilisations. Voici un aperçu des principaux systèmes d'écriture inventés par différentes cultures :

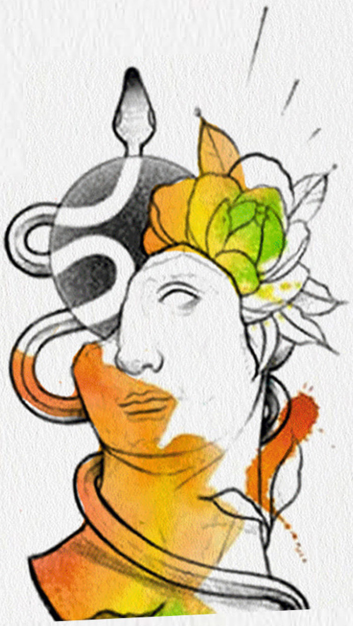




Concernant l'imprimerie, c'est en 1040 que Bi Sheng (Chine) invente le premier système connu à caractères mobiles. Le bois de la xylographie est remplacé par la porcelaine. Cette technique va révolutionner l'imprimerie. En Europe, il faut attendre 1450 pour que Gutenberg mette au point un système équivalent, en utilsant des caractères mobiles en métal et une presse à vis, en standardisant la mise en page et en mélangeant l'encre à l'huile, et non à l'eau.

Aujourd'hui, on recense environ 7000 langues parlées à travers le monde.

Malgré la prévalence de l'alphabet latin, utilisé par une grande partie de la population mondiale, environ 60% de celle-ci ne l'utilise pas, et 75% ne parle pas l'anglais.



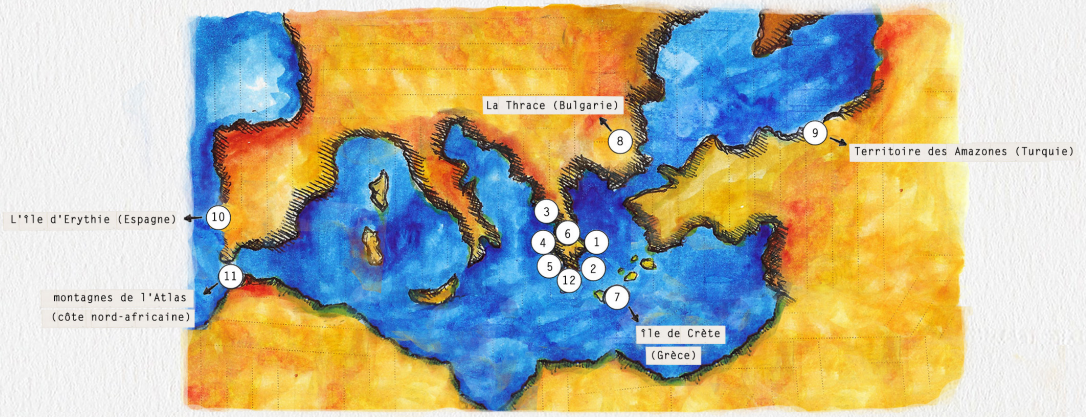
LA MYTHOLOGIE

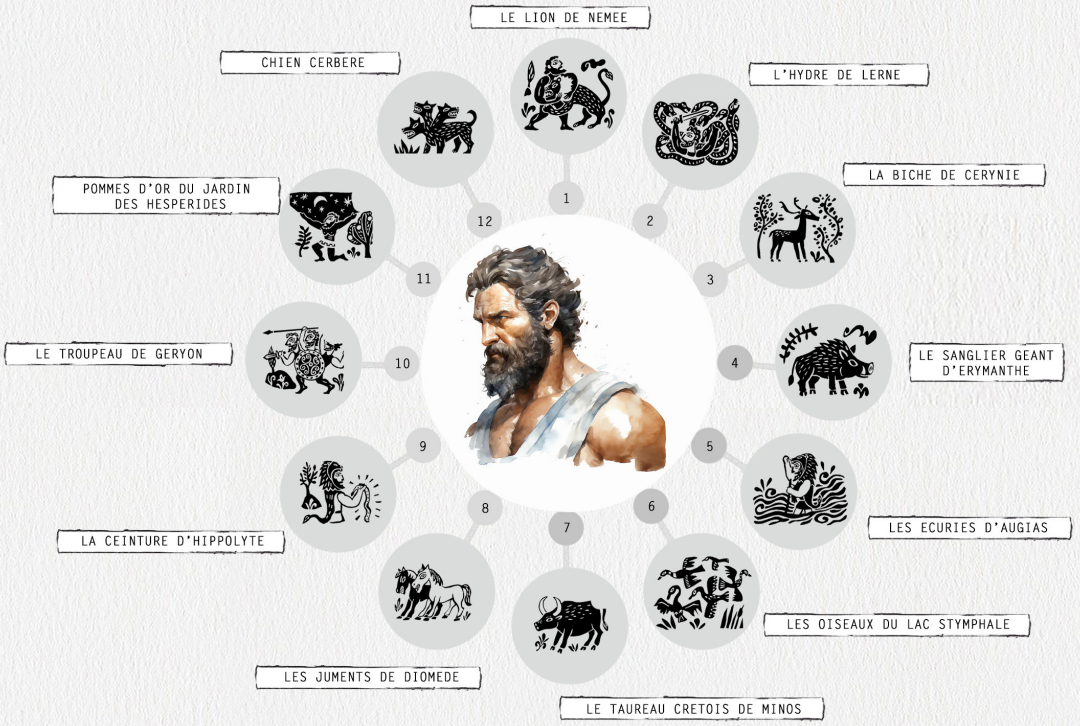
LES 12 TRAVAUX D'HERCULES

Il s'agit d'une série de tâches extrêmement difficiles qu'Hercules devait accomplir en guise de pénitence.

Ces travaux lui furent imposés par Eurysthée, roi de Mycènes, pour expier le meurtre de sa famille.

Cet acte commis avait été provoqué par Héra, l'épouse de Zeus.





Après avoir accompli les Douze Travaux, Hercules continue d'être un héros légendaire en accomplissant de nombreux autres exploits et aventures. Il est cependant empoisonné et décide de mettre fin à ses souffrances en construisant un bûcher funéraire sur le mont Œta.

Il demande à son ami Philoctète d'y mettre le feu, en échange de l'arc et des flèches, réputés pour leur pouvoir.

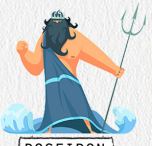
Après sa mort, Hercules est élevé au rang des dieux par Zeus et devient un héros vénéré.

LA MYTHOLOGIE

Les dieux grecs, les Muses et les Grâces occupent une place centrale dans la mythologie et la culture grecques, représentant divers aspects de la nature, de l'humanité et des arts.

APOLLON
Dieu du soleil

ZEUS
Dieu du ciel



POSEIDON
Dieu des mers

HERMES
Voyage - messager

ARTEMIS
Chasse

HEPHAISTOS
Forges et volcan

DEMETER
Agriculuture

ARES
Guerre

HERA
Mariage et Fécondité

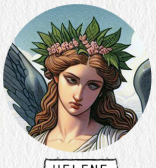
ATHENA
Guerre

APHRODITE
Amour et beauté

DIONYSOS
Vigne et fête

3 GRÂCES
- Aglaé — splendeur
- Euphrosyne — prospérité
- Thalie — joie

9 MUSES
- Thalie (comédie)
- Terpsichore (danse et chant)
- Uranie (astronomie)
- Melpomène (tragédie)
- Calliope (poésie)
- Polymnie (hymnes sacrés)
- Erato (poésie érotique)
- Clio (histoire)
- Euterpe (musique)



HELENE

Hélène est connue pour sa beauté extraordinaire et son rôle crucial dans la déclenchement de la guerre de Troie.

Elle est née après que Zeus, sous la forme d'un cygne, ait séduit Léda, reine de Sparte.

L'origine de la guerre de Troie est souvent attribuée à la dispute entre les déesses Héra, Athéna et Aphrodite,

La pomme de discorde puis le jugement de Pâris
Eris, la déesse de la discorde, a lancé une pomme dorée avec l'inscription "à la plus belle" lors du mariage de Pélée et Thétis. Pâris, prince de Troie, est choisi pour désigner la plus belle. Aphrodite promet à Pâris l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène, en échange de la pomme. Pâris choisit Aphrodite.

Hélène est enlevée par Pâris et emmenée à Troie. Son départ déclenche la guerre de Troie, car elle était l'épouse de Ménélas, roi de Sparte. Ménélas appelle les rois grecs à honorer leur serment de défendre le mariage d'Hélène, menant à l'expédition militaire contre Troie.

Après la chute de Troie, Hélène retourne à Sparte avec Ménélas, où ils vivent apparemment en paix.

THESEE

Thésée est un personnage célèbre de la mythologie grecque, reconnu pour ses nombreux exploits et aventures. Il est souvent considéré comme l'un des grands héros mythiques, aux côtés d'Hercule et Achille.

Thésée est surtout célèbre pour avoir tué le Minotaure, un monstre mi-homme, mi-taureau, qui vivait dans le labyrinthe de Crète. Aidé par Ariane, la fille du roi Minos, qui lui donne un fil pour retrouver son chemin, Thésée réussit à sortir du labyrinthe après avoir tué le Minotaure.

Thésée est une figure héroïque complexe, symbole de courage, d'intelligence et de justice, et il joue un rôle central dans la légende et l'histoire mythologique de la Grèce antique.

ULYSSE

Ulysse est le héros principal de l'Odyssée, l'un des deux poèmes épiques d'Homère (l'autre étant l'Iliade).

Ulysse est l'un des principaux chefs grecs durant la guerre de Troie. Il est connu pour sa ruse et son intelligence. Il a l'idée du cheval de Troie, un stratagème qui permet aux Grecs de pénétrer et de conquérir Troie.

L'Odyssée
Ce poème raconte le long et périlleux voyage, sur dix ans, du retour d'Ulysse vers Ithaque après la guerre de Troie.

Les Cyclopes : Ulysse et ses hommes sont capturés par le Cyclope, qu'Ulysse parvient à aveugler pour s'échapper.
Circé : Ulysse et ses compagnons sont ensorcelés par la magicienne Circé, qui transforme ses hommes en porcs. Ulysse la convainc de les libérer.
Les Sirènes : Ulysse ordonne à ses hommes de se boucher les oreilles avec de la cire et se fait attacher au mât du navire pour résister au chant envoûtant des Sirènes.
Charybde et Scylla : Il doit naviguer entre le tourbillon de Charybde et le monstre Scylla, perdant plusieurs hommes.
Calypso : Il est retenu pendant plusieurs années sur l'île de la nymphe Calypso, qui tombe amoureuse de lui et refuse de le laisser partir jusqu'à ce que les dieux interviennent.

Ulysse reste l'un des personnages les plus fascinants et complexes de la mythologie grecque, incarnant la lutte et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et retourner chez soi.

LE DROIT FRANCAIS

LE DROIT FRANCAIS

La vie est un enchainement d'actes juridiques

-2400 AV. JC
Rédaction du premier code des Lois

- 1750 AV. JC
Code de HAMMURABI

- 700 AV. JC
Droit romain
les Grecs = les 12 tables
(tous citoyens égaux)

0
Restauration de l'Empire (-26 AV JC).
Les Romains classent et ordonnent les lois.

L'Esprit des Lois (MONTESQUIEU) 1748
= séparation des pouvoirs

Déclaration des droits de l'Homme 1789
(rédigé par Condorcet)
présemption d'innocence, abolition torture, droit d'appel

Code civil 1804
(Bonaparte)

Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Union Européenne) 1950

Parlement Européen 1952

-2000 -1000 1000 2000

EXECUTIF

Conseil des ministres
Tous les mercredis, 10h (depuis Louix XIV)

GOUVERNEMENT

Président de la République + Premier ministre + ministres (choisi par le premier ministre)

projet de loi ou proposition de loi

décret ou ordonnance
49-3

JUDICIAIRE

APPLIQUE LES LOIS

POUVOIR LEGISLATIF

PARLEMENT

Assemblé nationale (députés) + Sénat (sénateurs)

Première lecture : examen en commission parlementaire puis débat et vote en séance publique

Commission mixte paritaire (CMP) : trouver un accord (7 sénateurs + 7 députés)

conseil constitutionnel valide la conformité mais est facultatif ↔ Vote final → signature présidentielle → Promulgation au Journal Officiel

DROIT RELIGIEUX

La Charia (musulman)
Guide de conduite
(pénal, civil et religieux)

La Torah (juif)
613 prescriptions
(ce qu'on peut faire ou non)

Les 10 commandements (chrétiens)
10 décalogues
(ex : tu ne tueras point)

LES JUGES

un bon juge est celui qui a acquis une connaissance de l'injustice - PLATON

Interprete et applique la loi avec equité et rigueur, Master de droit
Concours Ecole de la magistrature (32 ans maximum) + 3 mois de formation

LES AVOCATS

Serment d'un avocat entrant au barreau
La robe à 33 boutons // mort de Jésus
(Endosse le pêcher de l'Humanité)

Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité

Cas de jurisprudence : la norme
le pro bono : engagement bénévole
les Prud'Hommes : créé en 1296 (Philippe LE BEL) : conflits au travail
Secret de l'instruction : secret professionnel durant enquête

échelle des infractions

+ Cour de cassation
+ Haute juridiction
Contrôle la légalité.
Elle peut être saisie par justiciable en désaccord d'une décision (appel)

10 ANS + CRIME
Cour d'assises

3 ANS + DELIT
tribunal correctionnel

1 AN + CONTRAVENTION
tribunal de police

prescription
ne plus poursuivre l'auteur
1 an pour les contraventions
6 ans pour les délits
20 ans pour les crimes

QUELQUES PRINCIPES

INQUISITOIRE (France)
MAGISTRAT + Les juges effectuent les preuves

ACCUSATOIRE (USA)
AVOCATS réunissent les preuves

DROIT

naturel ≠ positif

naturel : inhérente à l'Homme
positif : constitué des textes et décisions de justice

SALLE D'AUDIENCE

LA COUR
Président + assesseur (juge)

jurés
huissier
jurés
greffier
box des accusés (justiciable)
avocat de la défense
Barre des témoins
charge (accusation) REQUISITOIRE
décharge (défense) PLAIDOYER
avocat de l'accusation
victime
+ parties civiles
+ presse

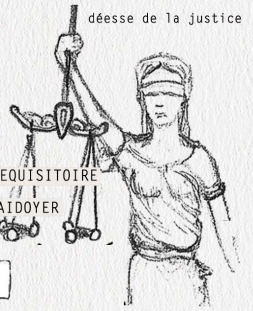
CLASS ACTION

Action de groupe si litige

LA CONSTITUTION

Règles fondamentales de l'Etat

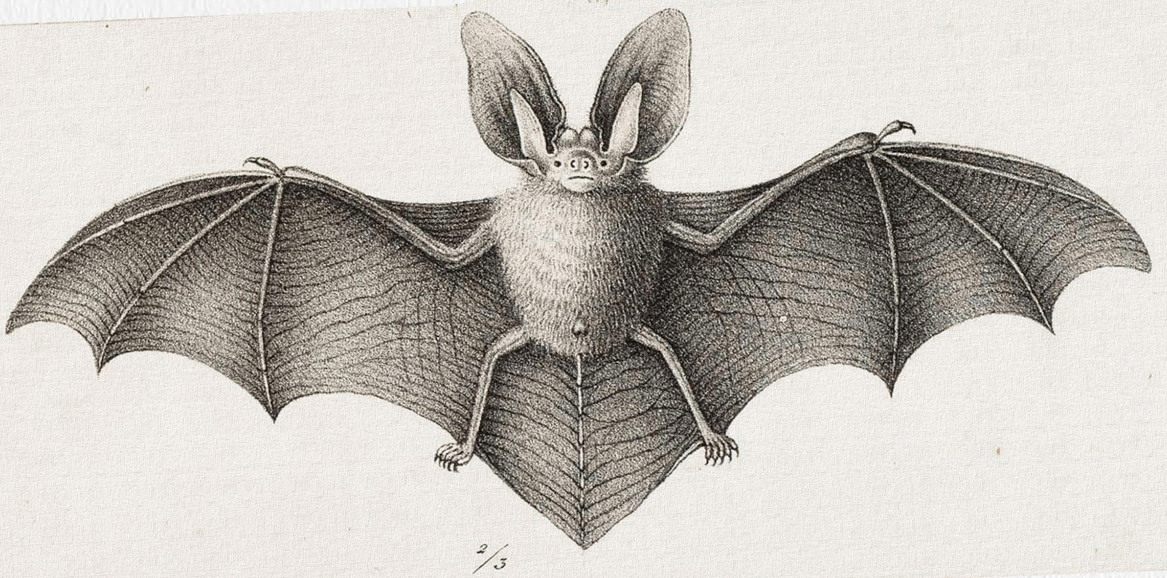
THEMIS
déesse de la justice



NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM
Nul n'est censé ignorer la loi

BRUCE WAYNE

Langohrige Fledermaus.
Vespertilio auritus.
Vespertilion Oreillard



BATMAN

BD adapté par Franck MILLER et Jim LEE

Batman, également connu sous le nom de Bruce Wayne, est un personnage de fiction créé par le dessinateur Bob Kane.

Il est apparu pour la première fois en 1939.

Voici quelques éléments clés de son histoire et de son personnage :

Identité Secrète : Bruce Wayne est un milliardaire, playboy et philanthrope vivant à Gotham City. Il utilise sa richesse et ses ressources pour combattre le crime sous l'identité de Batman.

Motivation : Bruce Wayne a décidé de devenir Batman après avoir été témoin du meurtre de ses parents, Thomas et Martha Wayne, lorsqu'il était enfant. Cet événement traumatique l'a poussé à jurer de protéger Gotham City des criminels.

Absence de Superpouvoirs : Contrairement à de nombreux super-héros, Batman n'a pas de superpouvoirs. Il compte sur son intelligence, ses compétences en arts martiaux, sa technologie avancée et ses gadgets pour lutter contre le crime.

Entraînement et Compétences : Batman est un maître dans plusieurs formes de combat, un détective hors pair, et un stratège brillant. Il a également un haut niveau de compétences en sciences et en ingénierie, ce qui lui permet de créer ses propres gadgets et véhicules.

Alliés et Ennemis : Batman a de nombreux alliés, dont Robin, Alfred Pennyworth (son majordome et figure paternelle), et la Ligue des Justiciers. Ses ennemis incluent certains des vilains les plus emblématiques de l'univers DC, tels que le Joker, le Pingouin, Double-Face, et le Sphinx.

Impact Culturel : Batman est l'un des super-héros les plus populaires et influents de tous les temps. Il a été adapté dans de nombreux films, séries télévisées, jeux vidéo, et bandes dessinées, devenant un symbole de justice et de détermination.

Batman représente l'idée que même sans pouvoirs surnaturels, une personne peut faire une différence significative en utilisant ses compétences, sa détermination et ses ressources.

Le Héros aux mille et un visages, Joseph CAMPBELL (1949)

Comme beaucoup d'épopées, DUNE, MAD MAX ou encore BATMAN appliquent le concept du MONOMYTHE présenté par Joseph Campbell en 1949 : l'idée que tous les mythes racontent essentiellement la même histoire, sur laquelle ils ne sont que des variations

Préambule : Le héros dans son monde ordinaire. Il s'agit d'une introduction qui fera mieux ressortir le caractère extraordinaire des aventures qui suivront.

1 - Appel à l'aventure → accepte / décline

2 - D'abord réticent (peur), fini par accepté aidé par un guide. Ce dernier peut donner une arme magique, mais n'accompagnera jamais le héros face à ses épreuves.

3 - Le héros passe le « seuil » de l'aventure, il ne peut plus faire demi-tour.

4 - Subit des épreuves, rencontre des alliés et des ennemis

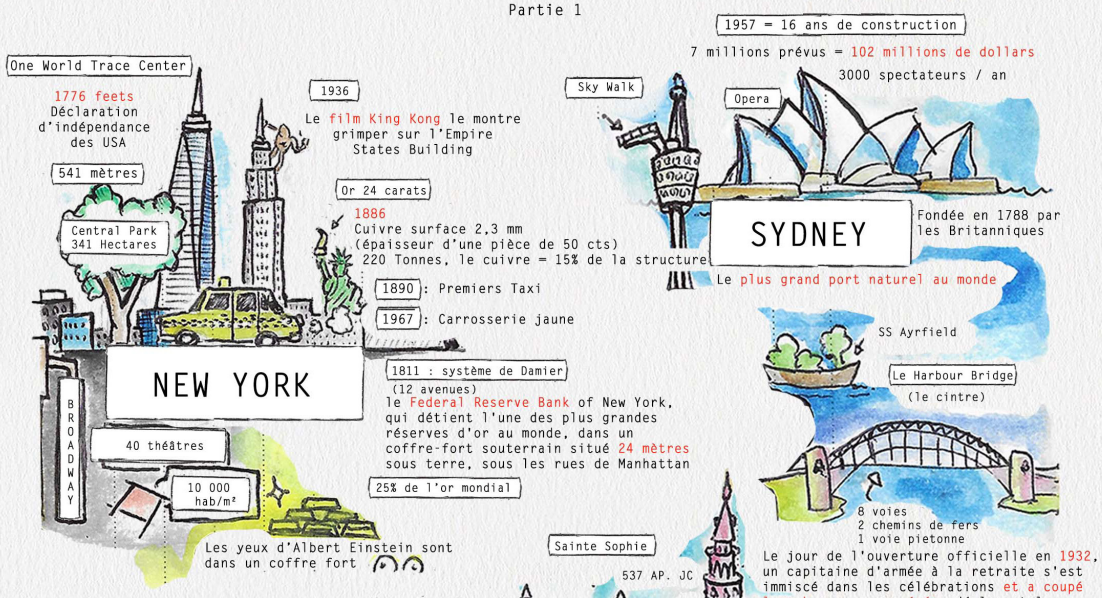
5 - Le héros atteint l'endroit le plus dangereux. Il affronte la mort, affronte l'épreuve suprême.

6 - Il réussit, obtient une récompense ultime, puis rentre, transformé par son aventure

VILLES DU MONDE

VILLES DU MONDE

Partie 1



Une particularité du carnaval est le Sambadrome, une avenue spécialement conçue où les écoles de samba défilent et concourent dans des spectacles de musique et de danse époustouflants.

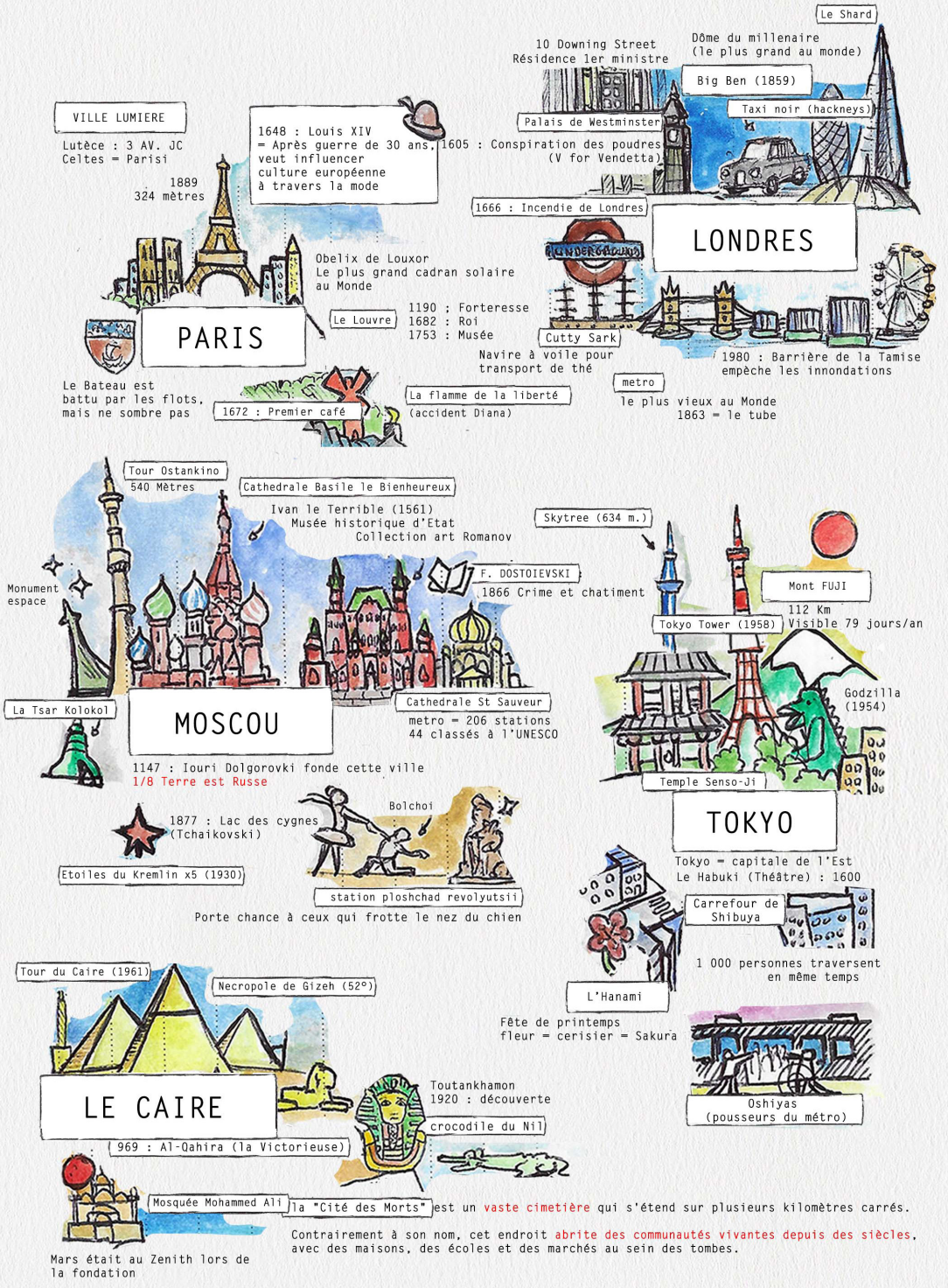
Le lieu peut accueillir environ 90 000 spectateurs et dispose d'une piste de défilé de 700 mètres de long.

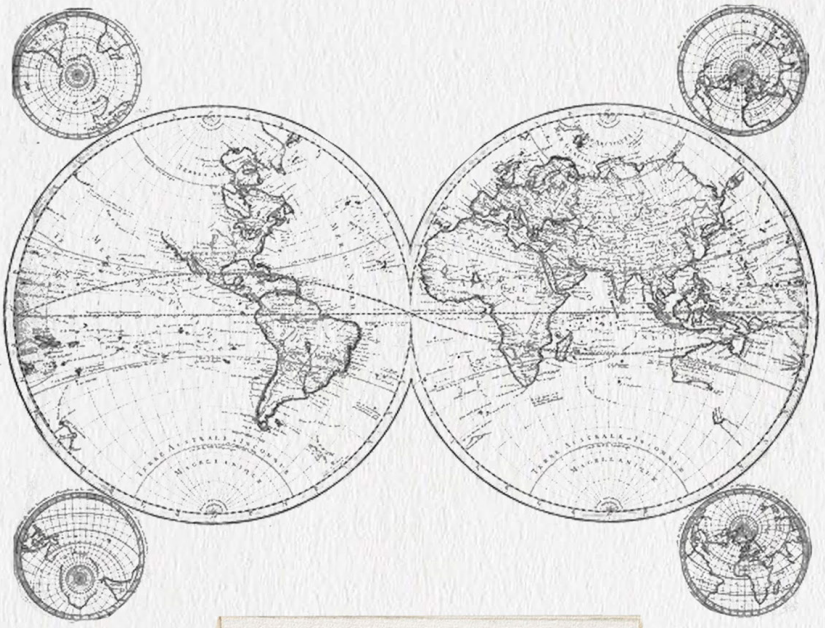
La Fontaine de Trevi est l'une des fontaines les plus célèbres au monde. Connue pour sa beauté baroque et sa tradition populaire. Une coutume bien connue veut que les visiteurs jettent une pièce par-dessus leur épaule gauche dans la fontaine pour s'assurer de revenir à Rome un jour.

En effet, on estime qu'environ 1,5 million d'euros sont jetés dans la fontaine chaque année par les touristes.

VILLES DU MONDE

Partie 2



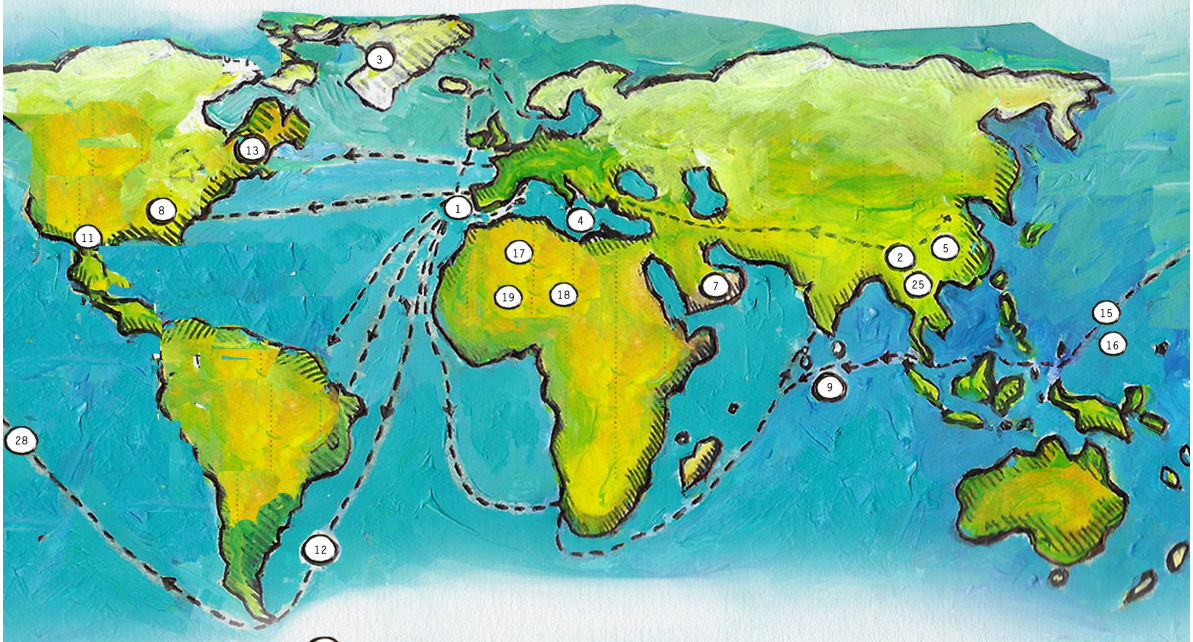


LES EXPLORATEURS

« L'exploration n'est pas un luxe, c'est une nécessité.
L'exploration est le moteur de l'humanité »

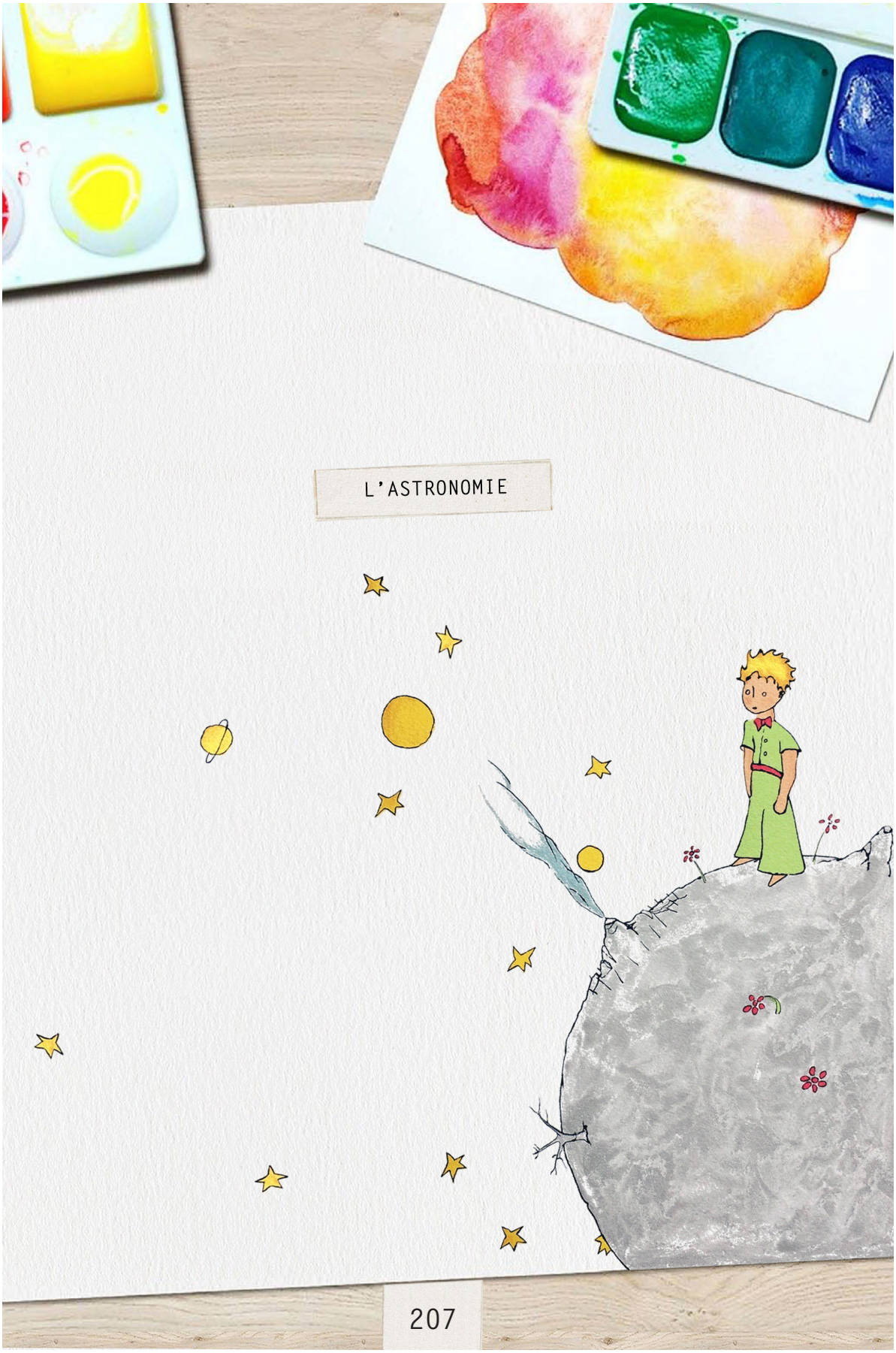
Neil **ARMSTRONG**

LES EXPLORATEURS



1 - PYTHEAS (Grèce) = Atlantique Nord (-500 AV. JC)
2 - Zhang QIAN (Chine) = Asie Centrale (-114 AV. JC)
3 - Erik Le ROUGE (Norvège) = Groenland (1000)
4 - Benjamin de Tudèle (Espagne) = Méditerranée (1130)
5 - Marco POLO (Venise) = Asie (1300)
6 - IBN Battuta (Maroc) = Afrique / Asie (1130)
7 - Zheng HE (Chine) = Moyen Orient / Afrique (1400)
8 - Christophe COLOMB (Gène) = Amerique du Nord (1496)
9 - Vasco De GAMA (Portugal) = Inde (1500)
10 - Pedro ALVARES CABRAL (Portugal) = Bresil (1500)
11 - Hernan CORTES (Espagne) = Mexique (1521)
12 - Fernand DE MAGELLAN (Portugal) = Tour du Monde (1500)
13 - Jacques CARTIER (France) = Canada (1520)
14 - Francis DRAKE (Britannique) = 2nd Tour du Monde (1580)
15 - James COOK (Britannique) = Océan Pacifique (1750)
16 - Comte de la Perouse (France) = Océan Pacifique (1750)
17 - David LIVINGSTONE (Ecosse) = Afrique
18 - Henry Morton STANLEY (Britannique) = Afrique (1880)
19 - Mary KINGSLEY (Britannique) = Afrique
20 - Roald AMUNDSEN (Norvège) = Pôles Nord et Sud (1900)
21 - Umberto NOBILE (Italie) = Pôle Nord (1920)
22 - Jean MERMOZ (France) = Atlantique (voie aérienne, 1930)
23 - Charles LINDBERG (USA) = Traversée de l'Atlantique (1927)
24 - Auguste PICCARD (Suisse) = Premier vol stratosphérique (1932)
25 - Edmund HILLARY (Nouvelle Zélande) = Atteind Everest (1953 - 8 848m)
26 - Youri GAGARINE (Russie) = Premier Homme dans l'Espace (1968)
27 - Neil ARMSTRONG (USA) = Premier Homme sur la Lune (1969)
28 - Thomas PESQUET (FRA) = Premier français commandant de l'ISS (396 jours dans l'espace)

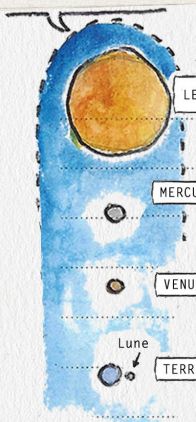
L'ASTRONOMIE



ASTRONOMIE

LE SYSTEME SOLAIRE

- Le soleil est à l'origine de toute activité sur notre planète, du vent aux vagues, en passant par la vie.
- Tourne sur lui même en 27 jours
  Equateur = 25 jours / Pôles = 35 jours (objet non solide)
  Le soleil tourne autour de notre galaxie à environ 250 km/s
  Il lui faut 226 millions d'années pour une rotation complète



LE SOLEIL

Dans 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge, avalant Mercure, Vénus, La Terre et Mars.

Représente 99.86% de la masse totale du système solaire

- 8 minutes à recevoir la lumière entre la Terre et le Soleil

MERCURE

- Planète la plus proche du soleil
  Plus petite que Ganimède (5 268 km de diamètre) et Titan (5 151km de diamètre)

VENUS

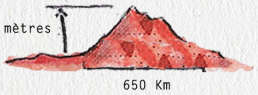
- 1 journée = 243 jours sur Terre
- Planète la plus chaude = possède atmosphère effet de serre = 460° C en moyenne
  La seule planète à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre = le Soleil se lève à l'Ouest

TERRE (Lune)

- Distance Terre/Lune = 384 000 km
  Lors de sa formation, le système solaire était si chaud que toute l'eau se serait évaporée.
- Ce sont les astéroïdes et les comètes qui auraient apporté peu à peu l'eau, sous forme de glace, en s'écrasant à la surface des planètes au fil du temps.

MARS (Phobos (peur), Deimos (Terreur))

- Le volcan Olympus Mons est le plus grand du système solaire
  Galilée, premier à l'avoir observé au télescope
  Rouge = sang et feu (Mars / Arès : Dieu de la guerre)



Ceinture d'astéroïdes

Voyages de Gulliver, 1726 (J. SWIFT)
Il décrit deux lunes martiennes qui seront découvertes 151 ans plus tard

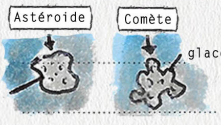
JUPITER (Io, Europe, Ganimède, Callisto)

- 4 lunes géantes + 12 plus petite = total de 79 satellites naturels
  tache rouge = tempete grande comme 3 fois la Terre
- Plus grande planète du système

Elle fait 1 321 fois la Terre

SATURNE (Encelade, Titan, Epimethé, Mimas, Janus, Pandore)

- Le Joyau de notre système solaire
- Ses anneaux sont constitués de glace
- Deuxième plus grande planète du système solaire



URANUS

- Découverte après l'Antiquité, grace aux télescopes (comme Neptune)
- Axe de rotation incliné à 97,77°

NEPTUNE (Thalassa, Naïade)

- Découverte en 1846 en observant trajectoire anormale d'Uranus
- A une grande tache sombre de la taille de la Terre
- A des vents de plus de 2 500 km/h, Elle a disparue en 1994 pour réapparaître 1 an plus tard

CEINTURE DE KUIPER

PLUTON (Charon)

- corps céleste gelé
- Depuis 2006 = planète naine

Nuage de OORT

Délimite frontière du système solaire

- La plus proche exoplanète connue de la Terre est PROXIMA
  Elle se situe à une distance d'environ 4,24 années-lumière de la Terre

Dans environ 4 milliards d'années, la voie lactée et la galaxie d'Andromède vont entrer en collision.
La galaxie d'Andromède fonce vers nous à 430 000 km/h.

VOIE LACTEE ou GALAXIE

200 A 400 Milliards d'étoiles
100 milliards de planètes

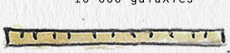
GROUPE LOCAL

UNIVERS

Des centaines de milliards de galaxies

Superamas de la Vierge

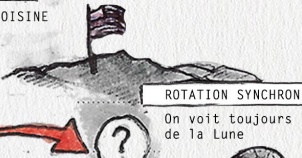
10 000 galaxies



150 millions de km = 1 unité astronomique

LANIAKEA

Horizon céleste immense



De 1969 à 1972, 12 Hommes ont foulés la Lune

Le scintillement des étoiles est provoqué par l'atmosphère terrestre (pression, température, vitesse de l'air)

GEOCENTRISME
Aristote et Ptolémée
Antiquité

Invention télescope
Galilée
+ Jupiter + Saturne

HELIOCENTRISME
Copernic
+ Uranus

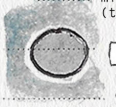
+ NEPTUNE

De la Terre à la Lune (Jules VERNE)
Situa le lancement à 200 km du Cap CANAVERAL

Sonde VOYAGER 1

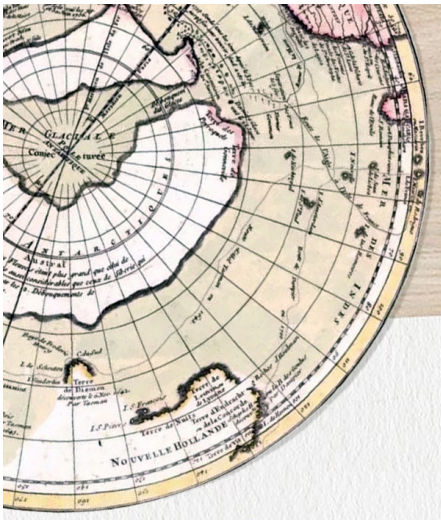
Lancée en 1977
elle diffuse de la musique et possède des images de l'Homme

En 1990, lorsqu'elle était à 6,4 milliards de km, elle a pris une photo. Celle-ci montre un minuscule point bleu (the pale blue dot)



Planète errante

Rattachée à aucune étoile
coeur en fusion
surface gelée



Merci pour votre lecture

veliiiizy 4damien@gmail.com

Typographies utilisées pour cet ouvrage

LETTER GOTHIC STD
NEWPORT GOTHIC
EARWIG FACTORY
ARCANE REGULAR
AMALFI COAST
MOCKUP

Certains passages ont été rédigé avec l'aide de ChatGPT-4